

AVANT-PROPOS

En déployant une programmation exigeante, créative, populaire et diverse, et en inscrivant le CENTQUATRE dans son environnement local, José-Manuel Gonçalves a su faire de cet équipement culturel du 21e siècle, un phare parisien, francilien, européen et international d'une culture à la fois savante et accessible.

Ouvert à toutes les expressions artistiques, des arts visuels aux arts de la rue, en passant par les musiques actuelles, le CENTQUATRE a attiré plus d'un demi-million de « spectateurs-visiteurs », soit 40 000 personnes par mois depuis décembre 2010.

Au-delà, avec 260 résidences par an, 1 600 artistes en diffusion annuellement et 31 partenaires artistiques, le CENTQUATRE incarne aujourd'hui un lieu de création et d'expérimentation unique au monde.

Implanté dans un quartier dit sensible, le CENTQUATRE a su relever les défis imposés par son environnement social en accueillant

un public trop longtemps délaissé par les institutions culturelles. Aujourd'hui, plus de la moitié des spectateurs et visiteurs vient du 19e arrondissement et du voisinage direct du CENTQUATRE (*Seine-Saint-Denis et les 10e, 11e, 18e, et 20e arrondissements*).

L'autre moitié est composée non seulement de Parisiens, mais aussi de Franciliens et de touristes, démontrant la réussite de la démarche de désenclavement de cette partie de l'arrondissement.

En tant que Président du Conseil d'administration, je suis fier du travail accompli par le Directeur et son équipe talentueuse. Mes félicitations vont à toutes ces personnes, qui animent ce lieu hors-du-commun, avec une passion sans cesse renouvelée et un engagement quotidien au service d'une politique culturelle pour tous dans une ville plus généreuse et plus accueillante.

Christophe Girard

LE MOT DU DIRECTEUR

Dès octobre 2010, l'activité du CENTQUATRE s'est fondée sur :

Des contenus clairs et assumés :

- à partir des premiers artistes résidents en diffusion publiques ;
- des installations d'art permanentes contemporains (Pistoletto, Kabakov, Pascale Marthine Tayou...) ;
- des partenariats artistiques emblématiques et une ligne programme « prolongations » avec la comédie française, le rond point, le musée d'art moderne, le tdv...

Des accessibilités publiques :

- diversité des usages des espaces, multiplicité de l'offre, réversibilité des espaces.
- l'entrée publique principale désormais axée à partir du quartier, située aux 5 rues Curial ;
- des agents de sécurité en nombre plus restreint en accompagnement sur site et non en contrôle d'accès ;
- le plus grand « open space » artistique véritable cœur du site, ouvert et partagé entre amateurs et professionnels sous la forme d'un principe dit « dogville » et les locations.

Une économie avec :

- des charges de structures maîtrisées voire diminuées
- une équipe resserrée et organisée aux compétences orientées vers les publics (création d'un service des publics) et les artistes

- l'accueil mieux intégré, dans le cadre de commercialisations, de locations plus importantes et raisonnées, une place plus forte donnée à l'innovation et au développement économique permettant la création de nouvelles ressources
- des recettes en forte hausse avec notamment la billetterie des spectacles et expositions.
- Un mécénat en développement, malgré la situation de crise des entreprises.

Une notoriété restaurée et pacifiée.

MAIS il reste des interrogations sur l'avenir, en raison :

- d'un budget structurel reposant notamment sur une ressource originelle de 700 000 € en provenance d'un fonds de dotation, or cette ressource n'existe plus depuis 2010 ! ...
- d'un bâtiment équipé de manière inadéquate tant avec les fonctions originelles qu'avec celles d'aujourd'hui, et qui souffre déjà de réels signes d'usure prématurée

Le CENTQUATRE le lieu des initiatives créatives et esthétiques, publiques et privés.
Le CENTQUATRE le lieu du tout-monde,
Le CENTQUATRE le lieu créatif,
Le CENTQUATRE la cité créative,
Le CENTQUATRE la cité au cœur de la capitale,
Le CENTQUATRE la cité dans la capitale.

José-Manuel Gonçalves

REMERCIEMENTS

Ville et département de Paris

Nous remercions nos mécènes et partenaires de l'année 2011 :

Mécènes :

- Crédit Agricole S.A.
- Darty
- Vivarte
- Groupe Logement Français
- Sauter
- Cofitem-Cofimur
- Fondation Martine Lyon
- XXO

Partenaires :

- partenaires media de saison:
 - Télérama
 - Le Parisien
 - A Nous Paris
 - Paris-art.com
 - La RATP
- l'APSV partenaire clé dans les missions d'insertion menées par l'établissement

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Christophe Girard
Jean-Jacques Giannesini
Léa Filoche
Danielle Fournier
Roger Madec
Thierry Coudert
Ian Brossat
Geneviève Bertrand
Firmine Richard
Alexia Fabre
Delphine Ernotte Cunci
Patricia Barbizet
Michel Oriet
Sébastien Quercy
Marie Thibord

L'ÉQUIPE

Ce rapport d'activité est riche des contributions de l'équipe. Il est le reflet de l'activité de l'ensemble des collaborateurs du CENTQUATRE. Qu'ils soient ici remerciés pour la qualité de leur engagement. Ce sont eux qui font vivre au jour le jour ce projet ambitieux et participent grâce à leur compétence, leur énergie et leur créativité à son succès.

1. UNE OFFRE AUGMENTÉE ET GÉNÉRATIVE

1. PLUS D'ARTISTES EN RÉSIDENCE

Au nouveau projet du CENTQUATRE correspondent de nouvelles modalités d'accueil en résidence, des modalités d'accueil et d'accompagnement qui prennent en compte la singularité de chacun des projets. Sur la base d'une sélection de dossiers de candidature, des artistes ou compagnies de toute discipline, qu'ils soient confirmés ou en devenir, peuvent disposer d'ateliers de répétition pour une période allant d'un 1 semaine à deux ans, ainsi que d'un appui technique de l'équipe du CENTQUATRE à la production déléguée.

Les équipes peuvent, sur proposition de la direction et si les artistes le désirent, ouvrir leur répétitions dans le cadre d'un « C'Le Chantier » ou dédier un temps de présentation aux professionnels dans tous les cas. L'équipe du CENTQUATRE tient à établir un contact avec ces compagnies afin de les accompagner au mieux dans leur projet et apporter un regard sur les travaux en cours.

Ainsi, ce dispositif permet à la fois un soutien aux artistes pendant leur temps de création et une véritable veille de la jeune création dans tous les domaines.

Voici les grandes catégories de modalités d'accueil:

1. Résidences associées : artistes associés choisis par le directeur du CENTQUATRE et travaillant à l'échelle d'une saison ou plus dans le lieu.

2. Résidence de production et ou de diffusion : projets que le CENTQUATRE accompagne de façon privilégiée avec un engagement sur des dates de diffusion au CENTQUATRE.

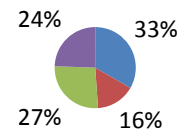
3. Résidences d'essais : résidences d'essais sélectionnées sur un appel à projet à l'année. Les modalités de candidatures sont détaillées sur le site internet du CENTQUATRE et les formulaires sont à télécharger sur cette même page. Ces résidences sont des mises à disposition de 3 semaines qui permettent à des compagnies de bénéficier d'un espace de travail dans le cadre d'un projet de création précis.

111 candidatures éligibles ont été réceptionnées via l'appel à projet en 2011 entre le 1er janvier et le 31 décembre. Nous pouvons observer une croissance exponentielle de ces candidatures puisqu'elles sont passées de 31 entre janvier et juillet à 80 entre septembre et décembre 2011. 74 de ces candidatures proviennent de la procédure Internet, les autres sont parvenues par courrier.

Sur ces candidatures, 34 ont été acceptées, soit près d'un tiers des dossiers reçus.

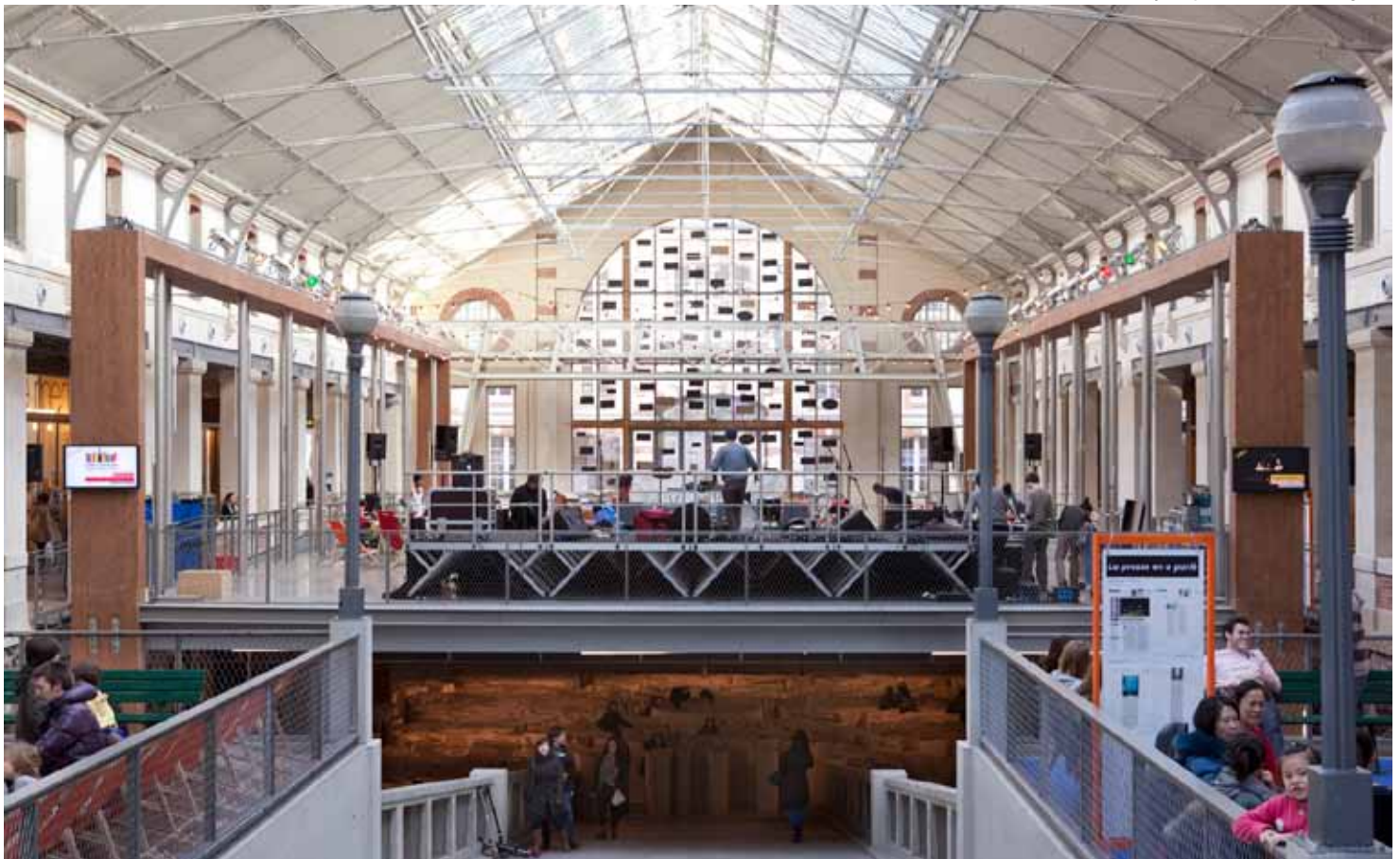
Nature des résidences

- artistes associés
- locations artistiques
- résidences de production et de diffusion
- résidences d'essais

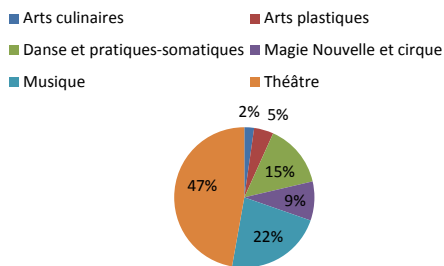

En 2011, 25% des résidences accueillies sont des résidences d'artistes associés, soit une dizaine d'artistes ou de collectifs qui travaillent sur différentes périodes, dans des espaces différents et sur plusieurs projets. 27 % sont des résidences de production et/ou de diffusion, pour des projets que le CENTQUATRE accompagne dans un apport en production et/ou sur un plan de diffusion. 24 % sont des résidences d'essais et 16 % sont des locations artistiques.

Le CENTQUATRE © Henriette Desjonquères & Paul Fargues

Résidences par discipline

Près de 50% des projets accueillis sont des projets de théâtre. 22% sont des projets musique et 15% sont des projets de danse et de pratiques somatiques. Les résidences de magie nouvelle et de cirque constituent 9%. Le reste se divise de façon plus ou moins égale.

Ces statistiques portent sur les disciplines des projets, mais ne disent rien de la durée des résidences. Ainsi, les résidences d'art plastique sont moins nombreuses mais sur des périodes beaucoup plus importantes ce qui est inhérent aux projets plastiques. C'est le cas par exemple pour les résidences de production d'Elise Morin et Clémence Eliard, celle de Leandro Erlich ou encore de Romain Kronenberg, de Mehdi Meddaci ou d'Anne-Flore Cabanis. Ainsi en termes de présence dans les espaces de travail les projets arts plastiques sont parmi les plus représentés.

4. Locations artistiques

Les locations sont ouvertes à des projets professionnels pour des répétitions. Les ateliers proposés à la location sont adaptés aux besoins d'artistes et de compagnies désireux de disposer d'un espace de travail à Paris en continu et pour une durée déterminée. Il y a eu une vingtaine de demandes d'ateliers par mois.

La facturation concerne les frais de fonctionnement engendrés par le ménage, le chauffage et l'électricité ainsi que les frais de dossier (évaluation de la faisabilité technique, la contractualisation, l'accueil, et

Nef Curial du CENTQUATRE © Romain Eludut

le suivi d'occupation des compagnies). Dans le cadre de la location, les ateliers ne sont pas considérés comme des espaces d'exposition ou de représentation et ne peuvent pas donner lieu à des ouvertures d'atelier au public de la part du locataire. Les demandes arrivent indifféremment par les formulaires du site internet, par téléphone ou par email. Les informations et modalités de demande se trouvent dans « Développer un projet artistique au CENTQUATRE » sur www.104.fr. La sélection des locations artistiques se fait en fonction de la disponibilité des espaces aux dates demandées. Elle ne se fait pas sur le contenu artistique. Entre le 2 janvier 2011 et le 31 décembre 2011, 36 compagnies et autres structures ont été accueillies dans le cadre de locations artistiques.

En chiffres :

Sur 36 structures accueillies en location artistique, différentes disciplines peuvent être observées : 26 du monde du théâtre, 6 projets pour de la formation stage Afdas et 3 pour des répétitions de film.

La durée moyenne de location est de 13 jours et la surface moyenne est de 117m².

Les appartements du CENTQUATRE

Le CENTQUATRE dispose dans ses murs de 6 appartements destinés aux artistes en résidence et en priorité aux artistes étrangers et venant de province.

Il s'agit de trois studios, un T3 et deux T4 soit une capacité totale de 11 couchages. Entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011, 158 personnes ont été logées dans ces appartements, soit le double de l'année précédente. Le CENTQUATRE a ainsi assuré 1578 nuitées.

Ont notamment été accueillies les équipes de Robyn Orlin, de Lia Rodriguez, et de Roméo Castellucci pendant les périodes d'exploitation de leurs spectacles à Paris.

les artistes en résidence au CENTQUATRE en 2011

Berlin (Belgique/Théâtre documentaire)

Radhouane El Meddeb (France/Danse)

Artiste associé au CENTQUATRE

Après un premier succès rencontré lors de la diffusion de son spectacle « Je danse et je vous en donne à bouffer » dans le cadre d'Attraction ! au CENTQUATRE en décembre 2010, Radhouane El Meddeb a entamé une résidence de création. En mars 2011, dans le cadre du festival partenaire Concordan(s) e, il a présenté un projet issu de sa rencontre avec l'écrivain Philippe Adam le 19 mars 2011 à 19h30 et 20 mars 2011 à 16h30.

Création du solo avec Thomas Lebrun

Fréquentation : 237 spectateurs

Par ailleurs, Radhouane el Meddeb a été membre du comité de pilotage du CINQ, l'espace du CENTQUATRE dédié aux pratiques amateurs et en voie de professionnalisation entre janvier 2011 et décembre 2011 et a ainsi participé à la sélection de l'appel à projets.

Arthur H (France/Musique)

Cette résidence a eu pour objet l'écriture et la composition de son nouvel album qui sorti à l'automne 2011, ainsi que la mise en scène et en lumière de son spectacle qui est parti en tournée à la fin de l'année 2011, produit par Auguri Productions. La résidence d'Arthur H au CENTQUATRE a eu lieu en deux temps : une résidence d'écriture en juin et une résidence de mise en scène en octobre. Elle s'est terminée par une série de concerts au CENTQUATRE (3 concerts les 27, 28 et 29 octobre 2011).

Arthur H © Richard Dumas

Cyril Teste – Collectif MxM (France/Théâtre)

Artistes associés au CENTQUATRE

Cette résidence a pour objet principal la recherche et le travail autour du projet intitulé «Sun», dont le CENTQUATRE est coproducteur et le Collectif MxM est le producteur délégué.

Cyril Teste © Caroline Bigret

A.I.M.E/Julie Nioche (France/Danse)

Artiste associé au CENTQUATRE

Cette résidence qui s'inscrit dans la durée, a pour objet la mise en œuvre d'actions artistiques, pédagogiques ou de bien-être déclinées autour de trois axes principaux:

1) Le travail de **production artistique** de **Julie Nioche**, et notamment ses prochaines créations en collaboration avec Christophe Huysman, «Contes tordus», et «Voleuse» en collaboration avec Virginie Mira, dont le CENTQUATRE est coproducteur et A.I.M.E le producteur délégué;

2) la mission de transmission et de formation rendue concrète par l'hébergement au CENTQUATRE du **Diplôme d'Université** «Techniques du corps et monde du soin»;

3) et enfin, l'installation au CENTQUATRE d'un **cabinet de pratiques somatiques** ouvert au public.

Une équipe de praticiens y est réunie autour d'une éthique commune: ouvrir l'accès de ces séances au plus grand nombre et échanger sur la spécificité des techniques proposées et les bénéfices attendus par les personnes.

- **Shiatsu** (adultes et enfants) : technique manuelle énergétique d'origine orientale, qui utilise les pouces et les paumes des mains pour effectuer des pressions sur le corps humain),

Fréquentation : 72

- **Do-In** (adultes) : pratique corporelle issue de la tradition orientale, qui associe des techniques d'auto-massage à des exercices d'assouplissement et d'étirement des méridiens d'acupuncture, rythmés sur la respiration.

Fréquentation : 72

- **Body Mind Centering®** (adultes et enfants) : Cette méthode pédagogique du mouvement explore les aspects qualitatifs du mouvement privilégiant l'expérience sensorimotrice individuelle, l'affinement perceptif et l'écoute de soi.

- **Méthode Feldenkrais®** (adultes) : travaille essentiellement sur les habitudes non-conscientes du mouvement (ou automatismes acquis). Elle s'occupe de toutes les habitudes de posture et de mouvement. Ces pratiques sont proposées à des tarifs préférentiels.

Séverine Chavrier (France/Théâtre)

Artiste associé au CENTQUATRE

Mêlant vidéos, textes et improvisations au piano, la metteuse en scène Séverine Chavrier et sa compagnie La Sérénade interrompue, ont travaillé à la recréation de la pièce «Epousailles, représailles» librement inspirée des textes de Hanock Levin ainsi qu'à une nouvelle création intitulée «Série B» issue d'un canevas des romans d'anticipation de l'auteur J.G Ballard.

«**Epousailles, représailles**» les 9 et 11 juin à 21h / salle 200 – dans le cadre du Festival Impatiences en partenariat avec l'Odéon

Fréquentation : 367 personnes

Nombre d'artistes : 7

«**Série B**» les 14 et 15 octobre à 21h et les 15 et 16 octobre à 15h / écuries nord – dans le cadre du Festival Temps d'Images en partenariat avec Arte et la Ferme du Buisson

Fréquentation : 147 personnes

Nombre d'artistes : 4

Séverine Chavrier a par ailleurs mené des actions de relations publiques avec les équipes du CENTQUATRE, participant à des rencontres avec le Centre de loisir rue Mathys (19ème) dans le cadre d'un stage de pratique théâtrale mené par la Compagnie La Déferlante.

Bertrand Bossard

(France/Théâtre/Arts plastiques)

Artiste associé au CENTQUATRE

Porteur et créateur du concept des Visites Déguidées au CENTQUATRE, Bertrand Bossard sur divers projets avec des collaborateurs d'horizons variés.

En 2011, il a présenté au CENTQUATRE son incroyable *Incredibly Incroyable*, un one-man show théâtral qui répondait au genre anglo-saxon du stand-up comedy, en maniant l'art du conte, du mime, de la jonglerie verbale et physique... combinés à un sens inné de l'absurde et du comique.

Il mène en étroite collaboration avec le service des relations avec les publics des actions dans les collèges.

Fréquentation : 245 personnes sur 12 Visites, soit une moyenne de 20 personnes par visite.

Nombre d'artistes : 1

Bertrand Bossard © Edouard Caupeil

L'Amicale de production

(France-Belgique/Arts visuels)

Antoine Defoort, Julien Fournet et Halory Goerger sont artistes associés au CENTQUATRE

Résidence autour de la création de **FRANCE DISTRACTION** (avec les artistes : Belinda Annaloro, Antoine Defoort, Julien Fournet, Halory Goerger et Sebastien Vial). Ces plasticiens œuvrent au sein de l'Amicale de production, structure coopérative de développement de projets hybrides associée au CENTQUATRE. Construction, vidéo, dispositifs interactifs, peinture, installations et microédition : France Distraction fait feu de tout bois, qu'il soit de palette ou précieux. France Distraction intervient dans tous les espaces suffisamment grands pour accueillir un petit pois ou une semi-remorque.

La création France Distraction coproduite par le CENTQUATRE sera diffusée en avril 2012 au CENTQUATRE.

C'LE CHANTIER : Jeudi 19 mai à 18h, 19h, 20h et 21h en Atelier 9/ gratuit

Fréquentation : 41 personnes

Nombre d'artistes : 6

Albin de la Simone (France/Musiques actuelles)

Artiste associé au CENTQUATRE

Musicien autodidacte, Albin de la Simone est aussi auteur, compositeur et interprète. À l'âge de trente ans, en accompagnant des artistes intéressants comme Alain Souchon ou Mathieu Boogaerts, il découvre que son «monde libre» n'est finalement pas celui du jazz mais de la chanson. Il se met à chanter, parce qu'il écrit et sans en avoir rêvé. En 2010/2011, Albin a investi sa base en effectuant deux résidences au CENTQUATRE. Après avoir testé quelques chansons, dans le cadre intimiste de deux «salons de musique», il nous fera bientôt découvrir l'ensemble de ses compositions, à l'occasion de la sortie de son nouveau disque. Dans le cadre de sa résidence et en lien avec le service des relations publiques du CENTQUATRE, Albin de La Simone anime un atelier d'écriture dans une classe APAC du Collège Guillaume Budet APAC (19ème), ce projet est financé par le Rectorat de Paris. «Salon de Musique» les 9 et 23 avril 2011/ atelier 11

Fréquentation : 161 personnes

Nombre d'artistes : 1

Albin de la Simone © Grégoire Alexandre

La Compagnie 14:20 - Raphaël Navarro et Clément Debailleul (France/Magie Nouvelle)

Du 15 septembre 2011 à juin 2012

Dans le Monolithe (halle Aubervilliers)

Cette résidence signe une permanence de la magie nouvelle au CENTQUATRE sur deux volets : les créations de Raphaël Navarro et Clément Debailleul et l'accueil du Monolithe. La compagnie a ainsi présenté son spectacle **Notte du 16 au 23 décembre 2011** ouvrant le Festival C'Magic dont Raphaël Navarro et Clément Debailleul ont été conseillers artistiques.

Le Monolithe est le projet central de cette résidence. A la fois objet architectural, espace de répétitions, de création et lieu de représentation, il a accueilli l'installation magique Impression pendant le Festival C'Magic en décembre 2011. Pensé comme un Laboratoire d'expérimentations magiques, il a accueilli en 2011 deux premières résidences de magie nouvelle :

Compagnie ex-voto à la Lune

du 1er au 15 décembre 2011

pour les répétitions de la création «Hiver» issu du texte de Jon Fosse, dans une mise en scène d'Émilie Ana Maillet.

Nombre d'artistes : 5.

Bébel le Magicien du 8 au 14 octobre 2011

pour la création «Belkhéïr» sur un texte de Nathalie Papin, dans une mise en scène d'Anne Artigau. (2 artistes)

Le Monolithe accueillera ainsi entre janvier et juin 2012 pas moins d'une dizaine de résidences ponctuées d'ouvertures au public sous forme de C'Le Chantier.

Orchestre de Chambre de Paris

(France/Musique de chambre)

Depuis juin 2010 en Atelier 11

Le CENTQUATRE et l'Orchestre de Chambre de Paris ont signé une convention de partenariat pour 3 ans qui comprend l'occupation de l'atelier 11 : lieu de répétition permanent des musiciens de l'orchestre et la réalisation d'évènements en collaboration avec le CENTQUATRE.

Spectacle réalisé avec l'EOP

«**les Concerts Salades**», concert de musique de chambre aux inspirations classique, contemporaine et varié

Le 21 juin à 18h/Jardin/Gratuit.

Fréquentation : 152 personnes

«**Arvo Pärt et Thierry Escaich**», concert interprété par les deux compositeurs et l'orchestre

le 4 novembre à 21h/Nef Curial.

Coproduction : Le CENTQUATRE-Paris et l'Orchestre de Chambre de Paris

Fréquentation : 798 personnes

C'LE CHANTIER : Répétitions concerto de deux pianos de Poulenc interprété par Katia et Marielle Labèque

le 20 décembre à 18h/atelier 11/Gratuit

Fréquentation : 39 personnes

Nombre d'artistes : 39 (permanents)

Orchestre de Chambre de Paris © Jean Baptiste Millot

Fabrice Champion

(France/Danse, Arts du Cirque)

Du 24 au 29 janvier 2011 en atelier 6

Du 21 au 26 février 2011 en atelier 6

Du 26 au 30 avril 2011 en atelier 6

Sous l'œil complice du chorégraphe Radhouane El Meddeb, deux jeunes danseurs venant du cirque évoquent l'absence avec pudeur, délicatesse mais aussi une foudroyante énergie, grâce à leurs portés acrobatiques entrelacés de moments de danse au sol. Nos limites est une histoire de pulsions de vie et raconte cette capacité à rebondir, à empoigner son corps et sa volonté pour dépasser les souvenirs, à s'en emparer pour mieux les sublimer.

Nombre d'artistes : 3

PHP (Arts visuels/France)

Artiste associé au CENTQUATRE

Le collectif PHP regroupe les artistes Henriette Desjonquères, Paul Fargues et Pauline Julier.

Le spectacle *Le Sacrifice des grillons*, présenté dans le cadre du Festival Impatience en juin dernier, s'inspirait de l'OEdipe de Sénèque. En utilisant autant le cinéma d'auteur que la variété française, la tragédie est déplacée pour subir la distorsion du contemporain : un éclatement des formes et des sources. Le collectif travaille depuis décembre 2011 à sa nouvelle création *Repeat after me*.

C'LE CHANTIER le 22 mai 2011/atelier 12

Répétitions ouvertes du « Sacrifice des Grillons »

Coproduction Le CENTQUATRE-Paris

Fréquentation : 21 personnes

Nombre d'artistes : 4

« *Le Sacrifice des Grillons* » le 11 juin à 17h et 19h et le 12 juin à 16h et 18h dans le cadre du Festival Impatience en partenariat avec l'Odéon

Fréquentation : 159 personnes

Nombre d'artistes : 4

C'LE CHANTIER le 18 décembre 2011/atelier 9

Répétitions ouvertes du « Repeat after me »

Fréquentation : 50 personnes

Nombre d'artistes : 3

Alfredo Arias

(France-Argentine/Théâtre - Vidéo)

Du 22 octobre au 31 décembre 2011 atelier 4

La résidence a pour objet les répétitions et le travail de l'artiste sur sa pièce *Truismes*, diffusée au CENTQUATRE du 20 au 22 janvier 2012 en partenariat avec le théâtre du Rond Point.

Spectacle inspiré du roman de Marie Darrieussecq, mis en scène et interprété par Alfredo Arias. L'adaptation théâtrale est d'Alfredo Arias, Gonzalo Demaria et Marie Darrieussecq.

Oof (France/VJing)

Artiste associé au CENTQUATRE

Compositeur de musique électronique sous le nom de Zzouf, il réalise en tant que DJ une dizaine de mixtapes rock-electro-soulhiphop avec toujours une touche 70's.

Responsable de l'agence Ping Pong (qui s'occupe du marketing culturel et du label Ninja Tune), il anime aussi un blog de mode masculine !

L'électisme est à OOF, ce que le survêtement Adidas est à Fidel Castro...

Et c'est avec toutes ces cordes à son arc qu'il intervient au CENTQUATRE.

Winter Family

(France-Israël-USA/Théâtre - Musique)

Artistes associés au CENTQUATRE

Lauréats du Prix du Jury du meilleur spectacle au Festival Impatience 2011

(Odéon-Ateliers Berthier-CENTQUATRE-Télérama)

Le CENTQUATRE accompagne le duo formé par Ruth Rosental et Xavier Klaine. Leur spectacle *Jérusalem Plomb Durci* a été diffusé pendant le festival Impatience et pendant le festival Temps d'Images 2011.

Nombre d'artistes : 2

Winter Family

Elise Morin et Clémence Eliard

(France/Arts-plastiques)

Du 26 avril 2011 au 18 juillet 2011 en atelier 0

Dans le cadre de la préparation de l'installation *Waste Landscape*.

Maison de la Culture de Grenoble

Dans le cadre d'un partenariat entre les deux structures MC2 Grenoble et CENTQUATRE, le CENTQUATRE met à disposition des ateliers de travail pour des équipes artistiques.

Du 1er au 5 avril dans l'atelier 2 : pour les répétitions *Terre Océane*, De Daniel Danis, mise en scène de Véronique Bellegarde, dans le cadre d'une création MC2:Grenoble
29 août au 8 octobre 2011 inclus en atelier 17 : pour les répétitions d'*Invisibles*, Texte et mise en scène de Nasser Djemaï, dans le cadre d'une création jouée à la MC2:Grenoble pour la saison 2011/2012.

Ex-Nihilo & DGK film (France/Cinéma)

Atelier 19 du 11 avril au 31 août 2011

Bureau de production 9 du 11 avril au 31 août 2011 Bureau de production 11 du 29 avril au 31 août 2011

Atelier 12 le samedi 9 avril et le samedi 16 avril 2011

Le CENTQUATRE a accueilli l'équipe du film « La cité rose », réalisé par Julien Abraham (Production Julien Blanc Ex-Nihilo) pour ses auditions et ses répétitions dans différents ateliers. Distribution (non exhaustive) : Azize Diabate Abdoulaye, Idrissa Diabate, Ibrahim Koma, Juliette Lamboley.

C'LE CHANTIER : Ouverture des répétitions et rencontre avec l'équipe de tournage le 4 juin 2011/atelier 12

Philippe Duquesne (France/Théâtre)

Du 20 au 24 septembre en atelier 17

Du 1er au 15 novembre en atelier 14

Nouveau projet de Philippe Duquesne « Par hasard et pas rasé » : un concert spectacle autour de Gainsbourg dans une mise en scène de Camille Grandville.

Nombre d'artistes : 6

Anne-Flore Cabanis (France/Arts-Plastiques)

Du 21 février au 31 octobre 2011 - At 13 - Bureau prod 7

En résidence au CENTQUATRE, elle crée *Route EL28* dans la Halle Curial, pour la première *Nuit Ouf*. Elle habille ensuite l'Atelier 4 pour un concert de Saycet, puis la *Maison des Petits (Luminoband)*.

Avec *Mouvement de quartier*, ses lignes adhésives fluorescentes s'étendent même aux trottoirs des rues alentours, comme autant de segments colorés, collés en bataille, guidant leur trajectoire fantasque jusqu'aux portes du CENTQUATRE, à la rencontre de l'exposition *In_perceptions*.

Anne-Flore Cabanis © Hugues Mitton

Et aussi :

Romain Kronenberg (France/Cinéma)

du 12 novembre 2010 au 31 janvier 2011 – bureau de production 11

Nombre d'artistes : 1

Cirque Mandingue (France/Cirque)

Du 3 au 30 janvier 2011 – Atelier 17

Florence Giorgetti (France/Théâtre)

Du 17 janvier au 16 février 2011 – Atelier 08
Partenariat avec le Théâtre de la Ville

Compagnie La Stratosphère

(France/Théâtre)

Du 2 au 7 février 2011 – Atelier 14

Nombre d'artistes : 4

Frédéric Sonntag (France/Théâtre)

Du 6 février au 9 février 2011 en atelier 19

Du 9 février au 11 février 2011 en atelier 14

Nombre d'artistes : 8

David Rolland Chorégraphies (France/Danse)

Du 9 février 2011 au 13 février 2011 en atelier 9

Répétitions publiques le 11 février à 18h30 et

les 12 et 13 février à 17h

Fréquentation : 174 personnes

Christophe Huysmans (France/Théâtre)

Du 14 au 18 février 2011 dans l'atelier 19

Du 7 au 18 mars dans l'atelier 02

Du 1er septembre au 15 décembre bureau de production 9 pour la réalisation de son projet d'écriture : *Le Projet National de Requête*.

Hubert Colas (France/Théâtre)

Du 10 au 14 février – Atelier 19

Nombre d'artistes : 2

Compagnie La mauvaise Graine (Fr/Théâtre)

Du 17 au 21 mars – Atelier 03

Nombre d'artistes : 6 + une groupe de lycéens

Anne-Flore Cabanis (Arts Plastiques/France)

Du 21 février au 31 mai 2011 en atelier 13

Cie Pertendo (France/Danse - Arts-Plastiques)

Du 26 février 2011 au 12 mars 2011 en atelier 12

Nombre d'artistes : 20

Théâtre des Lucioles (France/Théâtre)

Du 28 mars au 29 mars 2011 en Atelier 03.

Du 26 avril au 8 mai 2011 en Atelier 17.

Répétitions du spectacle « L'entêtement »

Nombre d'artistes : 5

Budam + Orka (Iles Feroé/Musique)

Du 23 au 28 avril 2011 – Atelier 2011

Nombre d'artistes : 5

Sebastien Martel (France/Musique)

Du 10 mai au 13 mai 2011 en atelier 14

Nombre d'artistes : 4

Collectif Ildi/eldi/ (France/Théâtre)

Du 7 mai 2011 au 30 mai 2011 en atelier 3

Nombre d'artistes : 4

Zaza Fournier (France/Musique)

Du 8 au 12 mai – Atelier 04

Cie Stalker (Isabelle Kurzi) (France/Danse)

Du 6 juin au 19 juin 2011 en atelier 12

Du 6 juillet au 20 juillet 2011 en atelier 12

Nombre d'artistes : 2

Cie Les Acharnés (Mohamed Rouabhi)

(France/Théâtre)

Du 14 juin au 27 juin 2011 en atelier 14

Répétitions de la pièce de théâtre « La Belle de Cadix » mise en scène par Mohamed Rouabhi.

Nombre d'artistes : 4

Jeanne Bloch (France/Danse)

Du 19 juin 2011 au 10 juillet 2011 dans le

bureau de production 2

Du 20 juin 2011 au 5 juillet 2011 en atelier 12

Nombre d'artistes : 5

L'échappée Lyrique (France/Danse)

Du 20 au 26 juin 2011 – Atelier 15

Nombre d'artistes : 7

Compagnie Air de Lune (Jean Bellorini)

(France/Théâtre)

Du 30 août au 25 septembre 2011 – Atelier 06

Nombre d'artistes : 16

Comédie Française (France/Théâtre)

Du 19 septembre au 4 octobre 2011 – S400

Nombre d'artistes : 8

Christophe Beauregard

(France/Photographie)

Du 03 au 24 octobre 2011 – Bureau prod 01

Compagnie EM Théâtre (Eleonora Marino)

(France/Théâtre)

Du 7 au 27 novembre 2011 en atelier 19

Nombre d'artistes : 3

Mike Sens (France/Théâtre)

Du 1er au 22 septembre 2011 en atelier 15

L'écriture d'une trilogie articulant

l'esthétique de la langue à différentes formes

d'écritures (corporelle, vidéo, sonore...),

utiliser les tensions de la traduction comme

un outil de création.

Nombre d'artistes : 4

Medhi Meddaci (France/Vidéo)

Du 1er janvier au 30 octobre 2011

bureau prod 12

TUBES (titre provisoire) (France/Cirque)

Du 07 au 11 novembre 2011 inclus en atelier 05.

Nombre d'artistes : 2

Compagnie Coup de poker (France/Théâtre)

Du 19 décembre 2011 au 6 janvier 2012

en atelier 10

Répétitions d'un spectacle théâtre-musical construit sous forme d'abécédaire amoureux musical et intitulé « A chacune son chacun », écrit et mis en scène par Guillaume Barbot et composé par Mathieu Lamboley.

Nombre d'artistes : 5

Jacques Gamblin (France/Théâtre)

Du 09 au 18 décembre 2011

Nombre d'artistes : 3

Gérald Kurdian (France/Musique)

du 10 au 31 décembre 2011.

La résidence a pour objet la création du nouveau projet de Gérald Kurdian, musicien prolifique.

C'Le Chantier dans le cadre de C'Magic

le 31 décembre 2011 à 17h.

Nombre d'artistes : 1

Khalid K (France/Musique)

Cette résidence a pour objet les répétitions

du spectacle musical et visuel intitulé

« Khalid O sKope » en atelier 12 du 14 au 17

mars et l'atelier 1 du 4 au 11 avril avec « C'le

chantier » le samedi 9 et dimanche 10 avril

Fréquentation : 85 personnes

Nombre d'artistes : 2

Du 5 juillet au 24 juillet résidence de création

autour d' « Alice au pays des gnawas » soit 14

« C' le chantier » en atelier 3

Fréquentation : 484

Nombre d'artistes : 2

Khalid k en salle 200 soit 326 spectateurs

Le 1er octobre à 16h carte blanche

Événement gratuit

Fréquentation : 326 spectateurs

Keti Irubetagoiena (France/Théâtre)

du 10 au 28 octobre 2011 en atelier 15
Résidence de création au CENTQUATRE
du spectacle Embrassez-les tous de
Barbara M. Chastanier - mise en scène Keti
Irubetagoiena avec Quentin Faure, Julie
Moulier et Jean-Damien Barbin (voix off)
création sonore Erwan Courtel. Ce spectacle
sera diffusé au CENTQUATRE au printemps
2012.

Nombre d'artistes : 5

Ivan Mosjoukine (France/Nouveau Cirque)

du 05 au 18 novembre 2011 en atelier 05
La résidence de Ivan Mosjoukine a eu pour
objet les répétitions du spectacle *De Nos
Jours : Notes on the circus*. Ce spectacle sera
diffusé au CENTQUATRE à l'automne 2012.

Nombre d'artistes : 5

Robyn Orlin (Afrique du Sud/Danse)

Du 1er au 30 octobre 2011 en Atelier 9
Du 30 octobre au 8 novembre 2011 en S400

Nombre d'artistes : 6

Les locations artistiques

- Fondation Maison des Champs
- Compagnie Garde Robe
- Compagnie qui porte quoi
- Compagnie Désordres
- Syndicat National des Scènes Publiques
- Cie Travaux Publics/Frédéric Maragnani
- SARL Pur Jus Productions
- Christophe Huysman
- Cie Hasard 2
- Théâtre Vidy de Lausanne m-e-s Christian Lupa
- Compagnie Altarovici
- Phénomène & Cie
- Compagnie 2 Temps 3 Mouvements
- Théâtre de LETHE
- Compagnie Avril Enchanté/stage de comédiens face à la caméra
- 4à4 productions
- l'école du Jeu
- Clip de Travis Burki
- La générale de théâtre
- CDN de limoge Ubu Roi mise en scène de Pierre Pradinas
- Compagnie Bouche Bée
- Théâtre de l'échaffaudage
- Compagnie Zéro théâtre/stage afdas

2. PLUS DE MANIFESTATIONS

2.a. Les événements réguliers

Les Weeks-ends Radio France

Pour offrir une vision nouvelle du concert classique au plus large public, le CENTQUATRE et Radio France s'unissent depuis deux saisons lors de week-ends thématiques. **Deux jours, cinq concerts** convient le public à explorer le répertoire de la musique de chambre à travers une programmation mêlant chefs-d'œuvre du genre et œuvres à découvrir. Parmi ces rendez-vous et en parallèle aux concerts d'artistes invités, le «104'zic» s'adresse plus particulièrement au jeune public tandis que le concert «jeunes solistes» met en avant la génération de nouveaux interprètes. Enfin, puisant notamment dans les archives de l'Ina, le cycle «Musique à voir» permet de (re)voir sur très grand écran des concerts historiques avec des chefs et des solistes de légende. Tous les concerts sont enregistrés pour une diffusion sur France Musique. Prix par concert 5€, réduit 3€/Gratuits pour les moins de 13 ans/Tarif journée : 12€ le samedi et 8€ le dimanche
Les «Musiques à voir» (ciné-concert) du dimanche à 14h30 sont gratuits.

15-16 janvier 2011 : *Et bien dansons maintenant !*

Qu'est-ce qui fait danser dans la musique ? Ce n'est pas seulement par les oreilles que la musique nous attrape, mais par tout le corps, sensible aux vibrations, au voyage du son. Pas étonnant alors que le corps tout entier ait envie, par la danse, de faire corps avec ce qu'il entend.

Chiffres du week-end :

une trentaine de musiciens / 1026 spectateurs

19-20 mars 2011 : *Fantastique et féerie*

La musique est une griserie de l'esprit et des sens, elle nous fait quitter le réel et nous abandonner à toutes les illusions, à toutes les folies. Elle se fait rêverie et cauchemar, elle nous terrifie ou nous envoûte, elle nous jette sur des bords inconnus. Féérique ou fantastique, le dépaysement est le but du voyage.

Chiffres du week-end :

une trentaine de musiciens / 970 spectateurs

2-3 avril 2011 : *So british*

L'Angleterre est-elle encore une île, l'Écosse est-elle toujours une contrée bizarre, l'Irlande a-t-elle conservé la clef des musiques celtiques ? Outre-manche en tout cas commence un étrange pays, à la fois hospitalier et excentrique, où la musique elle-même n'est plus que fantasy.

Chiffres du week-end :

une trentaine de musiciens / 780 spectateurs

14-15 mai : *Passion-Fusion*

Musique savante, musique populaire : les catégories ici se catapultent, se dépassent, se détruisent. Les musiques de notre temps, des plus sérieuses aux plus ébouriffantes, entrent en fusion et mettent le feu au CENTQUATRE. (Ce week-end commencera avec un concert pop-rock.)

Chiffres du week-end :

une trentaine de musiciens / 291 spectateurs

8-9 octobre 2011 : *Stravinsky aux USA*

Un Russe à Hollywood. L'installation de Stravinsky sur le sol américain marque une nouvelle ère féconde chez le compositeur. L'écriture évolue. L'œuvre demeure multiple : élégiaque, sérieuse, archaïsante, syncopée, abstraite, lyrique... Multiple à l'image des partitions de ses contemporains qui forment, le temps de ce week-end, un écran aux couleurs de la bannière étoilée.

Chiffres du week-end :

une vingtaine de musiciens / 760 spectateurs

9-10 décembre 2011 : *Liszt à 200 ans !*

Un salut au poète-virtuose du clavier Franz Liszt pour l'anniversaire virtuel de ses 200 ans rendu par des pianistes de talents et hommage de ses contemporains, Chopin, Schuman, Reubke...

Chiffres du week-end : une quarantaine de musiciens / 768 spectateurs

Gérard Pesson / Ensemble Cairn

(France/Musique)

Pompes/Circonstances

Gérard Pesson est un compositeur formé au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Son projet *Pompes/Circonstances* vise à constituer une sorte de cosmologie de formes courtes, évolutives, écrites pour divers instruments, exécutants, récitants, chanteurs, mimes, figurants, animaux, lumières, objets, accessoires de tous types...

Commande artistique de la Ville de Paris – 2008 — Actions musicales pour la nouvelle lune de février

Jeudi 3 Février / 19h / Atelier 9

Nombre de spectateurs : 40

Nombre d'artistes : 9

Actions musicales pour la nouvelle lune d'avril

Dimanche 3 avril / 17h30 / Atelier 3

Nombre de spectateurs : 40

Nombre d'artistes : 7

Actions musicales pour la nouvelle lune de juin

Mercredi 1er Juin/19h/Nef Curial

Dernières actions musicales pour les nouvelles lunes

Nombre de spectateurs : 43

Nombre d'artistes : 9

Les Visites Déguidées de et par Bertrand Bossard

Nouveau rendez-vous mensuel, deux fois par mois.

Pour la nouvelle saison, a été lancé un nouveau concept de visites du CENTQUATRE :

les Visites Déguidées de et par le comédien et auteur Bertrand Bossard (artiste associé au CENTQUATRE). Ce spectacle est une invitation à faire plus intime connaissance avec le CENTQUATRE, d'en découvrir les dessous cachés, de s'infiltrer dans son imaginaire, d'en réinventer les usages et les fonctions! Ni historiques, ni diplomatiques, ces visites détournent de façon ludique et déroutante le principe de la découverte d'un lieu. Création et commande du CENTQUATRE

Nombre de visites en 2011 : 18

Les 16 et 17 avril 2011 – Les 14 et 15 mai 2011

– Les 21 et 22 mai 2011 – Les 18 et 19 juin

2011 – Les 02 et 03 juillet 2011 – Les 17 et 18

septembre 2011 – Les 29 et 30 octobre 2011

– Les 12 et 13 Novembre 2011 – Les 17 et 18

décembre 2011

Jauge : 35 places

Fréquentation : 395 personnes soit une

moyenne de 21 personnes par visite.

Nombre d'artistes : 2

Bal'pop

Bals populaire mensuels au CENTQUATRE

Jardin, salle 200

Du temps des pompes funèbres, le 104, rue d'Aubervilliers résonnait souvent de musiques et de danses, à l'occasion de la Saint-Eloi, de naissances ou de départs à la retraite.

Bal Pop' © Henriette Desjonquères & Paul Fargues

Le bal populaire, rendez-vous mensuel régulier, rassemble au CENTQUATRE : familles, amateurs de danses de salon, voisins, pour danser, discuter et boire un verre. Les groupes de musique se succèdent au gré des envies, des occasions, et permettent de découvrir ou redécouvrir des danses et des usages de la fête à chaque fois différents.

Programme : De janvier à décembre 2011 :

bal musette, java, tango, variétés française, salsa, funk, reggae avec les orchestres suivant :

Le 22 Janvier : l'orchestre David Rivière

12 février : Sambuca + DJ

19 Mars : bringuebal

16 Avril : le balluche de la saugrenue

14 Mai : les ballochiens

25 Juin : Tarace Boulba (avec fête de fin du manège carré Sénart)

30 Juillet : Toubab All Star

18 septembre : Odile Fillon DJ Set

1er octobre : Le Bal de Lavach' et le Balluche de la Saugrenue (Nuit Blanche des Petits)

11 novembre : David Rivière et son Orchestre

Durée : entre 3h et 4h

Fréquentation : 7 055 personnes.

Manifestation gratuite

Séances de Qi-Gong en partenariat avec l'association Les Temps du Corps.

Le CENTQUATRE est partenaire de l'association Les Temps du Corps qui propose des cours de Tai Chi Qi Gong à raison de deux séances chaque samedi et deux autres chaque dimanche soit quatre par week-end.

Le partenariat a été renouvelé au mois de septembre 2011 notamment au vu du succès de ces séances. On compte environ 100 participants par séance. Cours gratuit
Fréquentation annuelle : 16 740 personnes

Les Battles de l'Association R STYLE, cultures urbaines

R Style est une association locale de réputation internationale dans le domaine des danses urbaines.

En 2011, le CENTQUATRE continue et développe les partenariats avec cette association unique en son domaine.

R Style propose chaque semaine au CENTQUATRE une rencontre autour des cultures urbaines : Battle Starter (pour débutants), Krump (plus de 15 sessions de Krump en 2011), conférences Hip Hop Theory, atelier de danse, etc.).

Ces sessions ont lieu au CENTQUATRE tous les vendredis de 18h à 20h et sont devenus des rendez-vous réguliers des cultures urbaines à Paris.

A titre d'exemple, sur un mois, le type de rencontres et activités proposées par R Style au CENTQUATRE :

Hip Hop Theory

Vendredi 2 décembre 2011/Atelier 6/18h-20h

Nombre de spectateurs : 120

Nombre d'intervenants : 5

Projection et Master Class sur la place de la musique dans un film

Samedi 3 décembre 2011/Atelier 7/15h-18h

Nombre de spectateurs/participants : 45

Nombre d'intervenants : 2

Battle Starter

Vendredi 9 décembre 2011/jardin/18h-20h

Nombre de spectateurs/participants : 150

Nombre d'intervenants (jury + MC) : 4

Jam Dance Session

Vendredi 16 décembre 2011/Jardin/18h-20h

Nombre de spectateurs/participants : 116

Nombre d'intervenants, encadrement : 5

Cours de danse hip hop avec Louise Hadj et Tony Maskot

Vendredi 23 décembre 2011/Jardin/18h-20h

Nombre de spectateurs/participants : 80

Nombre d'intervenants : 2

Exercice pour acteurs joyeux L'ENjeU©

17h00/gratuit

Un samedi par mois, des acteurs professionnels se frottent à un nouveau concept de performance imaginé par Delphine Eliet : en direct, sous les yeux des spectateurs, se crée un temps de théâtre exceptionnel. Régi par des règles précises, comme dans un jeu de cartes, l'exercice ouvre aux comédiens un espace de jeu véritable et intuitif. Le public est ainsi entraîné à partager des instants de création fragiles et fulgurants

Nombre de spectateurs pour les séances d'octobre, novembre et décembre : 518

spectateurs.

Nombre d'intervenants : 15

Les Nuits OUF

José-Manuel Gonçalves a développé le concept des Nuits OUF, soirées où se mêlent concerts, dj, performances, vidéo, défilé de mode activités insolites (hot-pots, atelier du gout, body painting, coiffure, massages etc..) et ce autour d'un thème fort.

Nuit OUF 1 / DiscoPunk

Le Vendredi 14 Janvier 2011 de 21h à 3h
Nef Curial, Salle 200

Soirée disco punk (no wave and post-punk 1976-1982)
Cette première nuit nous replonge dans l'effervescence de la fin des années 1970 quand le rock teinté de punk se mélangeait alors sans crainte au disco, dub, free jazz et hip hop, pour créer des architectures sonores inédites et fabuleusement riches. Le disco punk est un style musical qui regroupe les mouvements no wave de New York, le post-punk anglais et leurs déclinaisons actuelles... Un son en avance de trente ans sur son temps, qui préfigure la new wave et le dance rock moderne, de LCD Soundsystem aux Klaxons.

Programme: 5 DJs sets, 5 concerts, 1 défilé de mode, 2 artistes pour expositions-décoration dans le lieu, 6 activités insolites

IO4 LE CENTQUATRE ARTISTIQUE VILLE DE PARIS
LA 1ÈRE NUIT OUF DU CENTQUATRE !
SOIRÉE DISCO PUNK
(NO WAVE & POSTPUNK 1976-1982)
VENDREDI 14 JANVIER 2011
A PARTIR DE 21 HEURES - 15€ / 12€
CONCERTS | DJ SETS | EXPOSITIONS
James Chance & Les Contorsions | Lydia Lunch & Big Sexy Noise | Paris Suit Yourself
Sal P, Liquid Liquid | Anne-Flore Cabanis | OOF | Musique Post-Bourgeoise | Hyphen Hyphen
Joakim | Kiki Picasso & Friends | Patrick Vidal | Sakina M'Sa | Stéphane Margolis
ACTIVITÉS INSOLITES
Défilé de mode | Bains chauds | Massages | Coiffures | Bodypainting | Et autres surprises...
Le CENTQUATRE | Entrée 5 rue Curial | 75019 Paris | 01 53 35 50 00 | www.104.fr
Achetez des places : billetterie du CENTQUATRE et sur www.104.fr | magasin Flac et sur www.flac.com | www.digitel.com
TRAX nova pinspans

34 artistes présents : James Chance & Les Contorsions | Lydia Lunch & Big Sexy Noise | Paris Suit Yourself | Musique Post-Bourgeoise | Hyphen Hyphen | DJ SETSOOF (Live audiovisuel) | Sal P, Liquid Liquid | Joakim | Patrick Vidal | Stéphane Margolis |
EXPOSITION : DÉCOKiki Picasso (Bazooka) & Friends | Anne-Flore Cabanis
Fréquentation : 2 545 spectateurs

Nuit OUF 2 / On the Road

Samedi 28 Mai 2011 de 21h à 3h du matin
Nef curial salle 200 et salle 400
La Nuit Ouf met cette fois-ci le CENTQUATRE sur la piste de Kerouac et de ceux qu'il a inspirés. Un chemin qui mène au rejet de la société matérialiste, bien pensante et bien organisée des années 2000 (pardon 50 !). Côté concerts, un seul mot d'ordre : l'appel au voyage, qu'il soit cosmique ou vagabond. Concerts, performances, projections de films, DJ sets et exposition sont une fois encore de la partie, faisant souffler un doux vent d'anticonformisme sous la Nef Curial. Pour parachèver cette atmosphère délicieusement beatnik (voir flower power) des animations curieuses et autres activités de bien être sont proposées tout au long de la nuit.

Programme : 5 concerts, 3 dj set, 3 performances, projections de 6 courts métrages et 1 film, 5 activités insolites
Artistes présents : Moriarty | Haight Ashbury | Black Devil Disco Club | Ceux Qui Marchent Debout | Nadéah. DJ SETS Andy Votel et Jane Weaver | OOF.
Performances : «HOWL» par Bérangère Jannelle, «Route des vacances» de Bertrand Bossard. **ACTIVITÉS INSOLITES** Hot pots | Feldenkrais et Shiatsu | Tarot | Art Hair
Projections : «Somewhere to disappear» un film de Laure Flammarion et Arnaud Uyttenhove **DECORATION/OOF** et Anne Flore Cabanis
Fréquentation : 2 223 spectateurs

NUIT OUF #2

CONCERTS

EXPOSITIONS
EXPERIENCES
INSOLITES

21H > 3H
SAMEDI 28 MAI
15€ / 12€*
*abonnement Pass sociaux 104

CONCERTS ET DJ SETS
MORIARTY indie rock (FR) HAIGHT ASHBURY folk psyché (SCO)
BLACK DEVIL DISCO CLUB BERNARD FEVRE electro (FR)
CEUX QUI MARCHENT DEBOUT Fanfare funk (FR)
ANDY VOTEL feat. JANE WEAVER Rock psyché (UK) OOF VOT set (FR)
ACTIVITÉS INSOLITES ET EXPERIENCES DE BIEN-ÊTRE
Bains Chauds | Tatouages-bodypainting | Ateliers de art hair | Pratiques corporelles
Ateliers du goût | Installations / Déco | Performances / Lectures | Performances
ET DES SURPRISES TOUT AU LONG DE LA NUIT...
Le CENTQUATRE | 5 rue curial - Paris 19e - M^o Royal | www.104.fr | Achetez des places sur 01 53 35 50 00 billetterie du CENTQUATRE et sur www.104.fr
Achetez des places sur www.flac.com | www.digitel.com

2.b. Les expositions et événements

Au-delà, ici

Depuis le 10 décembre 2010 dans les espaces ouverts du CENTQUATRE

En partenariat avec la Galleria Continua, San Gimignano/Beijing/Le Moulin.

Cet événement propose d'exposer une œuvre, un artiste dans un espace en confrontant la création plastique à l'architecture unique du CENTQUATRE.

Le Labyrinthe, installation de Michelangelo Pistoletto

La place, la Nef Curial

Depuis le 10 décembre 2010

ET Twenty two less two, Michelangelo Pistoletto / Nef Curial

Du 10 décembre 2010 au 9 janvier 2011 avec une performance le 11 décembre 2010

Michelangelo Pistoletto, acteur du mouvement Arte Povera dans les années 1960, travaille sur la structure fondamentale du miroir ainsi que sur la symbolique du labyrinthe, comme en témoignent, au CENTQUATRE, deux de ses installations.

Le 11 décembre 2010, Michelangelo Pistoletto reproduit pour la première fois la performance proposée pour la Biennale de Venise 2009, brisant un à un, les 22 grands miroirs composant son œuvre «Twenty Two Less Two» (2009), à l'exception de deux d'entre eux. Leur pouvoir de réflexion, démultiplié, conduit aussi le spectateur à une autre «réflexion», portant, celle-ci, sur le sens de la vie.

L'artiste italien conçoit «Le Labyrinthe» (1969 - 2010) comme «une route sinueuse et imprévisible qui nous amène jusqu'à un espace de révélation, de connaissance», installé dans les espaces ouverts du CENTQUATRE.

Fréquentation pour l'œuvre «Labyrinthe» depuis l'ouverture : 43 514 personnes.

Le Mur ouvert, installation de Pascale Marthine Tayou

Vitres de la Nef Curial

Depuis le 10 décembre 2010

Le Mur ouvert est constitué d'enseignes lumineuses au néon et électroluminescentes (glanées sur internet, dans différents pays), de câbles aux dimensions variables : «C'est un mur, mais avec des ouvertures» précise Pascale Marthine Tayou. Autodidacte, ce plasticien camerounais dont l'œuvre a été remarquée lors de la FIAC 2010, s'intéresse au thème du voyage, pas seulement physique mais surtout mental, vers l'autre.

The Fallen Angel, installation d'Ilya & Emilia Kabakov

Du 10 décembre 2010 au 13 avril 2011/Le Jardin

L'installation *The Fallen Angel* raconte un rêve, ou la réalité, ou encore deux moments fusionnés dans un présent éloigné du quotidien. Un présent qui laisse le spectateur sans défense devant cet ange gigantesque, maladroitement abandonné par terre, tombé d'on ne sait où. Les installations des époux Kabakov, artistes russes majeurs, portent aussi bien sur la période post-stalinienne de leur pays d'origine que sur la condition humaine universelle.

Le Manège Carré Sénart

Du 10 décembre 2010 au 26 juin 2011

Halle Aubervilliers

Fil rouge d'«Attraction !» (lancement de la programmation de la nouvelle direction en décembre 2010), le Manège Carré Sénart, en tournée européenne, s'est installé dans la Halle Aubervilliers 7 mois durant.

Ce carrousel - commande de la ville nouvelle de Sénart, en Seine-et-Marne - a été conçu par François Delarozière, fondateur de la compagnie La Machine (dont les ateliers sont situés à Nantes et Tournefeuille). Œuvre populaire et généreuse, cette machine extraordinaire aux dimensions hors normes (18 mètres de large, 300 mètres carrés de superficie, un point culminant à 14 mètres de hauteur et un poids de 40 tonnes !) prend toute sa dimension en mouvement. À bord de ce manège - carré, et non rond ! - des animaux, insectes et chimères de toutes sortes qui peuvent accueillir 49 passagers, petits et grands.

Fréquentation : sur 121 jours d'ouverture entre le 12 décembre 2010 et le 26 juin 2011, **49 516 personnes ont fait un tour de Manège.**

Exposition de Pierrick Sorin Une exposition rétrospective inédite

Du 19 janvier au 13 février 2011

+ 1ère prolongation jusqu'au 28 février 2011

+ 2nde prolongation jusqu'au 27 mars 2011

AT 00 - 01 - 07 - Foyer salle 200 - Librairie

Pierrick Sorin est artiste vidéaste, il réalise des courtsmétrages et des dispositifs visuels et est un fervent pratiquant de l'autofilmage. Il est souvent l'unique acteur des histoires qu'il invente. L'artiste crée aussi en des petits « théâtres optiques », mélanges d'ingénieux bricolages et de nouvelles technologies. Ses œuvres ont été présentées dans les hauts lieux de l'art contemporain: Fondation Cartier, Centre Georges Pompidou, Tate gallery de Londres, musée Guggenheim de New-York, Metropolitan Museum of photography de Tokyo...

fréquentation : 40 000 personnes

Installation Waste Landscape par Elise Morin et Clémence Eliard

Du 16 juillet au 13 septembre 2011

Halle Aubervilliers

WasteLandscape est un paysage artificiel de 600m2 revêtu d'une cuirasse de 60 000 CD invendus et collectés, triés et cousus à la main. Cette nappe de CD réfléchissante façonne des dunes aux reflets métalliques : l'échelle monumentale révèle l'aspect précieux d'un petit objet quotidien. Ce projet s'inscrit dans une démarche globale, innovante et engagée depuis son mode de production, ses expositions et jusqu'à sa fin de vie.

Fréquentation : 5 070 personnes

Exposition collective - In-Perception

Du 24 septembre 2011 au 4 mars 2012

AT 00 - 02 - 03 - 05 + Halle Aubervilliers

Leandro Erlich - Bâtiment et Changing Rooms

Ann Veronica Janssens - 104.0.2

Lawrence Malstaf - Mirror et Shaft

C'est à un parcours au cœur de phénomènes physiques que le public était convié. Les trois artistes plasticiens, ont en commun de ne pas satisfaire le corps du réel matérialiste. L'installation *Bâtiment* de Leandro Erlich a été la plus fréquentée, d'où la décision de la direction du CENTQUATRE de la maintenir jusqu'au 4 août 2012. Le succès de l'exposition a généré des circulations de publics variés et créée au sein du CENTQUATRE de riches émulations. L'installation *Bâtiment* de Leandro Erlich a été une attraction extrêmement riche pour le CENTQUATRE.

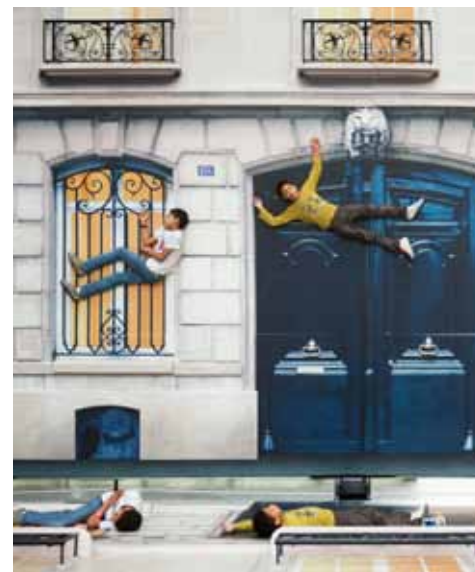
Fréquentation : 26 647 visiteurs en 2011

Nombre de jours d'ouverture sur 2011 : 73

Moyenne par jour d'ouverture : 365 personnes

Nombre d'artistes : 3

Tarifs : 5€, 3€, 2€

2.c. Les festivals

Festival Concondan(s)e

Les 19 et le 20 MARS 2011/Atelier 9

Représentations de «A l'étréot»

Concondan(s)e est une aventure singulière qui naît de la rencontre d'un écrivain et d'un chorégraphe.

Selon le principe établi, les deux artistes, qui ne se connaissent pas jusque-là, s'observent et s'interrogent sur ce qui attise leur désir de créer. Ces rencontres ont pour intention de découvrir, dans un même espace scénique, la pièce du chorégraphe et l'expression de l'écrivain sur cet acte artistique commun. Pour cette création, les artistes ont été en résidence au CENTQUATRE 10 jours avant les représentations.

Programme: 2 représentations, le samedi 19 Mars à 19H30 et le dimanche 20 mars à 16h30

Nombre d'artistes: Radhouane El Meddeb, artiste associé au CENTQUATRE et l'écrivain Philippe Adam.

Relations publiques: rencontre avec les artistes à la librairie du 104 le 13 mars à 18h30. Manifestation gratuite

En partenariat avec le festival Concondan(s)e

Fréquentation: 237 spectateurs

Festival Présences Electronique

25,26 et 27 Mars 2011

Nef curial et salle 400

Pour la troisième année consécutive, le Festival PRÉSENCES électronique a investi le CENTQUATRE, pour trois jours de découvertes sonores. Pour cette septième édition le festival a investi la nef curial, pour des découvertes et des expériences musicales toujours plus nombreuses.

Programme: 8 concerts gratuits : répartis entre la salle 400 et la nef Curial

Artistes présents: 22 compositeurs-musiciens parmi lesquels Chris WATSON, Roger COCHINI, Wilfried WENDLING, John WALL, BIOSPHERE, Francisco LÓPEZ, Léon MILO + François DAUDIN CLAUD, Kaffe MATTHEWS, Jim O'ROURKE, Rafael TORAL HELVACIOGLU, Per BOYSEN, SUPERSILENT, Eliane RADIGUE, MURCOF, Iannis XENAKIS, Bensios BARN, Z'EV, Alexei BORISOV Anton NIKKILÄ, PHONOPHANI

Manifestation gratuite

Une coproduction l'Ina GRM/Présences/ Radio France/Le CENTQUATRE-Paris

Fréquentation: 3 093 personnes

Paris en Toutes Lettres, 3e édition

Les 6, 7 et 8 mai 2011

La Nef curial, le Jardin, Salle 200, Salle 400, Ecuries Nord, Ecuries Sud, Cour de l'Horloge

Pour la troisième année consécutive, le CENTQUATRE a accueilli le cœur de la programmation du festival littéraire de la Ville de Paris - Direction artistique : Olivier Chaudenson

La manifestation regroupait des propositions variées : lectures, lectures musicales, bal littéraire, ateliers, concerts, cabaret, banquets littéraires, expositions... etc.) avec la participation de plus d'une centaine d'artistes issus de l'univers du livre, du théâtre, du cinéma, de la musique...

Artistes présents: Imre Ketész, Jim Harrison, Jay MCInerney, Jaques Gamblin, Jacques Bonaffé, Denis Podalydès, François Bégaudeau, Nossfell, Mathias Malzieu, Laurent Gaudé, etc...)

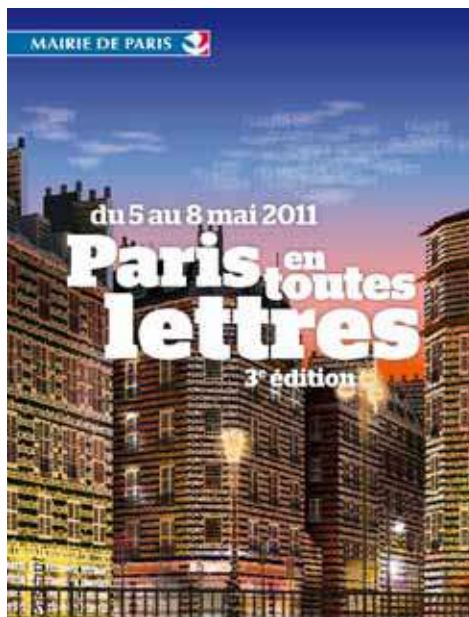
Manifestation gratuite

Fréquentation: entre 13 000 et 14 000 personnes

Nombre d'équipe artistiques: 46

Production déléguée: Le Troisième Pôle

Coproduction Le CENTQUATRE-Paris

Festival Impatience

Du 9 au 18 juin 2011

Festival créé par l'Odéon et co-programmé par le CENTQUATRE et l'Odéon pour son édition 2011. Le Festival Impatience a eu lieu simultanément à l'Odéon, aux Ateliers Berthier et au CENTQUATRE, du 9 au 18 juin 2011

Le CENTQUATRE et l'Odéon ont donné leur chance à 8 compagnies de théâtre, du 9 au 18 juin 2011 : Compagnie Lagartijas tiradas al sol (Mexique), Compagnie la Sérénade Interrompue, Collectif PHP et Compagnie Winter Family au CENTQUATRE; Compagnies Jakart et Mugiscué au Théâtre de l'Odéon; Compagnie De(s)amorces, Compagnie

Champ719 et Compagnie Anna Nozière aux Ateliers Berthiers.

Le Prix Odéon-Télérama-CENTQUATRE du meilleur spectacle a été attribué à la Winter Family pour Jerusalem Plomb Durci.

Le Prix du public a été attribué à Lagartijas tiradas al sol pour Asalto al agua transparente.

Le Festival Impatience a permis d'amener un public nouveau au CENTQUATRE, habitué de l'Odéon et des Ateliers Berthiers.

Fréquentation au CENTQUATRE sur

l'ensemble du festival: Environ

1 300 personnes.

Nombre d'artistes au total: 4 équipes.

Festival Agora

Le vendredi 10 juin 2011

S 400 - Nef Curial

S400: Ivan Fedele, compositeur; Daniel Ciampolini, percussion; Quatuor Renoir; Orchestre Philharmonique de Radio France; Ernest Martínez Izquierdo, direction.

Nombre de spectateurs: 324

Nef Curial: Magnus Lindberg, compositeur; Nicolas Baldeyrou, clarinette; Daniel Ciampolini et Francis Petit, percussion; Magnus Lindberg, piano; Nadine Pierre, violoncelle; Orchestre Philharmonique de Radio France; Ernest Martínez Izquierdo, direction.

Coréalisation Ircam-Centre Pompidou, Radio France, le CENTQUATRE. Avec le soutien de la Sacem.

IVAN FEDELE: LA PIERRE ET L'ÉTANG (...LES TEMPS...)

MAGNUS LINDBERG: KRAFT

Deux œuvres pour un concert qui se déploie dans deux salles et entend pulvériser les hiérarchies spatiales. «La Pierre et l'étang» d'Ivan Fedele crée une relation étroite entre le geste capté du percussionniste et celui du quatuor à cordes : sculpture de l'espace sonore et entrelacement des solistes, démultiplication des symétries réelles ou virtuelles de l'orchestre. La violence tellurique de «Kraft» du Finlandais Magnus Lindberg dissémine parmi les spectateurs un orchestre et sept solistes (dont le compositeur, au piano) qui manipulent des percussions collectées chez un ferrailleur.

Nombre de spectateurs: 732

Nombre d'artistes: 15 + Orchestre

Philharmonique de Radio France

Festival Paris-cinéma

Les 12 et 13 juillet 2011 - Halle Aubervilliers

Le CENTQUATRE a accueilli pour la troisième année consécutive le Festival Paris cinéma, festival incontournable de l'été parisien.

Au programme, deux soirées événements :

un ciné-concert avec la projection d'un film d'horreur mexicain (pays à l'honneur du festival) ainsi que la soirée de clôture du festival avec un karaoké géant et un bal le 13 Juillet 2011.

Ciné-concert : projection du film mexicain «Les Proies du vampire» de Fernando Mendéz (1957) avec une nouvelle bande-son jouée en live et sur scène Jackie Berroyer pour une approche narrative étonnante.

Soirée de clôture : Le 13 Juillet 2011 : 22h- 3h : Fanfare Texas couscous, Karaoké géant suivi d'un bal

Manifestation gratuite

Coproduction Paris-Cinéma/CENTQUATRE-Paris

Fréquentation : 4 230 pers - Dont 3 500 pers pour la soirée de clôture du 13 Juillet

Festival Silhouette

Du 27 août au 4 septembre 2011

34 projections, 1 stage, 2 ateliers, 1 soirée de clôture

Silhouette regroupe des passionnés et des professionnels

du film court. En plein air et en accès libre, au parc

des Buttes-Chaumont, concerts et

projections de courts

métrages rythmeront les soirées estivales, les pieds dans l'herbe et la tête dans les étoiles.

En salle, au CENTQUATRE, des séances en journée, présentées par les programmeurs et des réalisateurs, ainsi que des ateliers jeune public.

le Jardin : du vendredi 26 août au dimanche 4 septembre 2011 inclus.

la Salle 200 : du vendredi 26 août au lundi 5 septembre 2011 inclus.

l'atelier 7 : du vendredi 26 août au dimanche 4 septembre 2011 inclus.

l'atelier 20 du CINQ : le 28 août 2011, de 14h à 15h30 ; le 31 août 2011, de 14h à 18h30 ; les 1er, 2 et 3 septembre 2011, de 14h à 18h30 ; le 4 septembre 2011, de 14h à 15h30.

Nombre de spectateurs : 406

Festival NEMO (Festival arts numériques d'Arcadi, 13e édition)

Du 6 au 9 octobre 2011 - S400 + Jardin + AT6

Cette édition du festival est consacrée à la scène numérique du Québec.

Tripwire est issu de la collaboration entre l'Ircam et le CENTQUATRE : L'Ircam est partenaire du CENTQUATRE pour l'accueil de projets d'expérimentation autour du spectacle vivant.

Le Festival NEMO, produit par l'Arcadi, s'est déroulé au CENTQUATRE et à la Gaîté Lyrique. La partie du festival au CENTQUATRE a bénéficié de la communication globale du Festival.

Une délégation du Québec devait, à la base, ouvrir le Festival au CENTQUATRE. Le Ministre a ensuite annulé sa venue.

TripWire // Installation de Ashley Fure et Jean-Michel Albert

The Tiller Girls // Performance de Louis-Philippe Demers

La Chambre des machines // performance audiovisuelle de Nicolas Bernier et Martin Messier

Firing Squad // performance audiovisuelle de Tasman Richardson

Elektro Guzzi // Live concert + VJ Jean-Sébastien Baillat

Nombre de spectateurs/visiteurs : environ 9 000 personnes sur les 4 jours

Festival Temps d'Images

Du 14 au 23 octobre 2011

Atelier 04 - 06 - S400 - S200 - Ecuries

25 représentations + 2 performances + 1 installation en accès libre

Nombre d'artistes : environ 30 artistes sur scène

Nombre de spectateurs : 9749 sur la totalité du festival, soit une moyenne de 1083 personnes par jour.

Représentations - Performances

Séverine Chavrier / Série B - Ballard J.G.
Salle 200- du 5 au 9 octobre 2011

Proposition scénique et musicale en cours de création, inspirée de l'œuvre de l'auteur de science-fiction britannique James Graham Ballard. Sur scène - manège, foire ou exposition -, un habitacle de voiture devient parloir ambulante on l'on traque les coups de fatigue, les légères dépressurisations et les aveux involontaires, actes gratuits et premiers signes d'une résistance à la tyrannie du temps.

Rodolphe Burger, Dupuy & Berberian / Concert dessiné

Nef Curial - 14 octobre 2011

Le duo de dessinateurs Dupuy et Berberian illustre simultanément et en direct un concert de Rodolphe Burger. Le dispositif technique permet de fusionner en une seule image leurs expérimentations graphiques respectives

Michèle Anne De Mey et Jaco Van Dormael / Kiss & Cry - NanoDanses - Salle 400 - Du 14 au 16 octobre 2011

Kiss & Cry est un spectacle inédit, le résultat de collaborations exceptionnelles tant du point de vue de la production que de la rencontre artistique de personnes et de disciplines : il met en confrontation cinéma, danse, texte, théâtre et bricolages de génie.

Berlin / Tagfish - Salle 200 - Du 14 au 23 octobre 2011

En partenariat avec le Festival d'Automne à Paris

Tagfish inaugure un tournant dans la démarche de Berlin, et marque le début d'un nouveau cycle, « Horror Vacui ». Cette pièce, dont le titre est emprunté au vocabulaire du poker (désignant un joueur qui, tout en connaissant parfaitement les règles, ne prend aucun risque, devenant ainsi particulièrement vulnérable), a pour cadre la Ruhr, et plus particulièrement le Zollverein, une gigantesque infrastructure industrielle minière du XIXe siècle aujourd'hui classée au Patrimoine mondial et reconvertie en un centre culturel symbolisant le renouveau de cette région - un site qui suscite aujourd'hui les convoitises d'un cheikh saoudien.

Série B - crash test © Jules Zingg

**Zuleika Chaudhari-Raqs Media Collective /
Seen at Secundra Bagh - Atelier 4 - Du 6 au
9 octobre 2011**

En partenariat avec le Festival d'Automne à Paris

Un cliché de 1857, pris par le photographe de guerre Felice Beato trois mois après une sanglante mutinerie au sein de la Compagnie anglaise des Indes orientales, est le point de départ de Seen at Secundra Bagh

Zachary Oberzan / Your brother, remember? - Atelier 6 - Du 14 au 16 octobre 2011

Zachary Oberzan est un artiste de grand calibre, en témoigne cette performance en solo sur sa relation avec son frère Gator. Adolescents, ils partageaient surtout une passion commune pour les films d'action. Ils jouaient ainsi scène après scène de 'Kickboxer' de Jean Claude Van Damme. Maintenant, vingt ans plus tard, ils réalisent - dans la plus pure tradition hollywoodienne - un remake de leur propre remake.

Shonen / Kaiju - Salle 400 - Du 21 au 23 octobre 2011.

«Kaiju» signifie bête étrange ou bête mystérieuse en japonais. Ce spectacle de danse multimédia interactif traite de l'abondance d'images qui trouble et déconstruit aujourd'hui nos repères, notre relation aux autres, à nous-mêmes...

Nombre d'artistes au total : 23

TELERAMA DUB FESTIVAL

24, 25, 26 novembre 2011 - Nef Curial

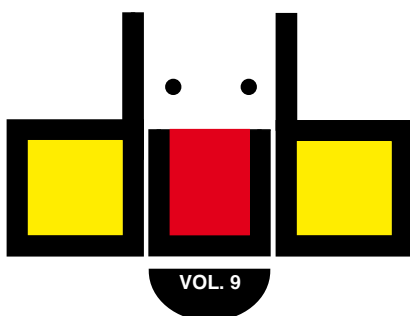
Fréquentation : 2213 spectateurs

Nombre d'artistes : 12

Pour sa 9ème édition, le festival du magazine Télérama dédié à la culture Dub a choisi le CENTQUATRE et y a proposé une programmation riche composée d'artistes étrangers souvent rares en France, et d'artistes français incontournables. Concert de Chinese Man / 1ère partie Dub in VO (France)

Fréquentation : 581 spectateurs

Nombre d'artistes : 12

Télérama Dub Festival

**Création de Molecule avec le chorégraphe
Sylvain Groud (France / Danse-musiques
actuelles)**

25 novembre / ATELIER 6

Molécule est un artiste reconnu de la scène Dub française, Sylvain Groud est une figure montante de la danse contemporaine.

Les Artistes ont été accueillis en résidence du 22 au 25 novembre en Atelier 6.

Fréquentation : 120 spectateurs

Nombre d'artistes : 10

**Concerts de DUB SYNDICATE + SOUNDS
AROUND SOUND SYSTEM + HAMMER BASS
SOUND SYSTEM + KING JAMMY (Jamaïque
/ France)**

25 novembre / ATELIER 4

Fréquentation : 551 spectateurs

Nombre d'artistes : 13

**Concerts de RICHARD DORFMEISTER FEAT.
RAS T WEED + OBF SOUND SYSTEM + PRINCE
FATTY - SOUNDS AROUND - DUB ADDICT
(Jamaïque - Allemagne - France)**

26 novembre / ATELIER 4

C'MAGIC - Festival de Magie Nouvelle

Du 16 décembre 2011 au 15 janvier 2012
S400, S200, Monolithe, Atelier 1,
Atelier 6, Ecuries Nord

En 2002, la magie nouvelle fait son entrée sur la scène culturelle en tant que mouvement artistique à part entière. Cette discipline suggère une autre approche de la réalité en permettant de matérialiser ou de suggérer l'irréel, de travailler sur notre identité et notre perception.

Durant un mois, le CENTQUATRE a mis à l'honneur ce mouvement en invitant des artistes pionniers du genre à proposer des spectacles, performances et installations.

LES SPECTACLES

16 > 23 décembre «Notte (La Nuit)»

Compagnie 14:20 - Raphaël Navarro et Clément Debailleul

27 > 31 décembre «Le soir des monstres»

Monstre(s) - Etienne Saglio

27 > 31 décembre «Réalité non ordinaire» - Scorpène

Avec le Monfort et le TAP

«Ellipse», «Impressions» «Echos» et

«Horizon» de la Compagnie 14:20 - Raphaël Navarro et Clément Debailleul

«Le silence du Monde» de Monstre(s) - Etienne Saglio

LES PERFORMANCES

«Constellations», Compagnie 14:20 - Raphaël Navarro et Clément Debailleul les 17 et 18 décembre à 14h, 16h30 et 18h30
C'LE CHANTIER - Gérald Kurdian samedi 31 décembre à 17h

LE «MONOLITHE»

Compagnie 14:20 - Raphaël Navarro et Clément Debailleul
Théâtre mobile, salle d'exposition, œuvre architecturale le «Monolithe» est conçu comme un espace d'échange et d'interaction entre la scène magique et le public et un Laboratoire d'expérimentations magiques pour des compagnies en résidences tout au long de la saison.

Nombre d'artistes : 9 sur scène

(et 26 techniciens spécialisés)

Fréquentation : 10 811 spectateurs

2.d Les spectacles et concerts

Le Cirque mandingue (France / Cirque)

Les 15 et 16 janvier 2011 - Nef Curial
Les artistes ont proposé au public des répétitions publiques gratuites dans différents espaces du 104: Nef Curial, Jardin, AT4, aux dates suivantes: les 5, 8, 9, 12, 19 et 22 janvier 2011 de 15h à 18h.

Les artistes du Cirque Mandingue ont été accueillis en résidence durant tout le mois de janvier et ont bénéficié de deux appartements au CENTQUATRE.

Nombre de spectateurs : 853 personnes

Nombre d'artistes : 10

Cabaret New Burlesque (Etats-Unis/France /Cabaret)

Du 21 au 25 janvier 2011 – Nef Curial
Féroce ment drôles, très rock'n'roll, salaces, chanteuses accomplies, héritières d'une riche tradition américaine, les artistes du Cabaret New Burlesque sont parmi les meilleures du genre, qui, à travers la grivoiserie et l'excès (de langages et de formes), savent trouver l'élégance de l'absurde et de la poésie et ont rencontré un franc succès auprès des publics diversifiés du CENTQUATRE.

Fréquentation : 2 957 personnes

Par représentation : 740 personnes

Nombre d'artistes : 6

SALVES de Maguy Marin (France/Danse)

Les 9, 10 et 11 février 2011 à 20h30 - Salle 400
Dans la cadre du programme PROLONGATIONS un programme entre le CENTQUATRE et le Théâtre de la ville Maguy Marin, chorégraphe majeure de la danse contemporaine à présenter au CENTQUATRE sa nouvelle création.

«Avec la danse, Maguy Marin prend des libertés. Avec la conscience, jamais. Tel est son engagement éthique. Les pièces de Maguy Marin peuvent être dérangementes, elles sont nécessaires, dans ce qu'elles montrent et ce qu'elles affirment. Des pièces, ou plutôt des opus, à l'instar de «Turba» et de «Description d'un combat», ses deux dernières fresques, qui faisaient peinture, poème et épopée à partir d'un présent perçu comme champ de ruines légué par les grandes catastrophes collectives du XXe siècle. Les lectures sur lesquelles s'appuie Maguy Marin pour dégager l'espace mental où va s'inscrire le geste de ses interprètes (Lucrèce, Franz Kafka, Hannah Arendt, Georges Didi-Huberman...) suffisent à percevoir que la danse n'y sera pas fleur bleue.» J-M Adolphe.

Fréquentation : 1 322 spectateurs

Moyenne par représentation : 440 personnes

Nombre d'artistes : 9

Incredibly Incroyable de et par Bertrand Bossard (France/Théâtre)

Les 18, 19, 25 et 26 février à 20H30, les 20 et 27 février à 17h.

Les 18, 19, 25 et 26 mars 2011 à 20h30, les 20 et 27 mars à 17h.

Les 1er, 2, 15 et 14 avril à 20h30, les 15 et 16 avril à 17h.

Les 13, 14, 20, 21 mai 2011 à 20h30

Re-création CENTQUATRE

Stand up comedy en anglais

Fréquentation : 1287 spectateurs au total.

Nombre d'artistes : 1

KLOEB 104 CHATEAU MARMONT + TURZI ELECTRONIC EXPERIENCE (France/Musique)

Le 24 février 2011 à 21H - Atelier 4

Ce sont deux groupes parisiens repérés par le public averti mais sans grande notoriété en dehors du réseau «électro».

Ce KLOEB 104 fait suite à une résidence de Château Marmont qui préparait sa tournée à suivre aux Etats Unis. Le groupe n'a pas d'actualité particulière depuis la sortie d'un EP quelques mois auparavant.

Fréquentation : 518 spectateurs

Nombre d'artistes : 7

Louise, elle est folle par le Théâtre des Lucioles (France/Théâtre)

Dans la cadre du programme AVANT-PREMIERE avec la Maison de la Poésie
Les 25 et samedi 26 février 2011 - Salle 400
Texte de Leslie Kaplan avec Elise Vigier et Frédérique Lollée

Cette création est le point central d'un projet européen entre la France, l'Italie et la Pologne, qui questionne des formes artistiques et intellectuelles à partir de l'écriture de Leslie Kaplan, du spectacle et des thèmes qui s'en dégagent: les femmes, la ville, la folie, les mots.

Ce spectacle s'est joué en partenariat avec la Maison de la Poésie qui a accueilli des représentations du 2 au 27 mars 2011 dans sa Grande Salle.

Production Théâtre des Lucioles/
Coproduction CENTQUATRE, Teatro Stabile di Napoli, Nouveau Théâtre d'Angers - CDN des Pays de la Loire, Le Rayon Vert - St Valéry en Caux, L'Hippodrome - Scène nationale de Douai
Fréquentation : 295 personnes
Nombre d'artistes : 2

KLOEB 104 SAYCET (France)

+ 1ère partie Manatee (France)

Le 18 mars 2011 - à 21H - Atelier 4
avec une scénographie réalisée par Anne-Flore Cabanis, artiste en résidence au CENTQUATRE.

Ce KLOEB 104 fait suite à une résidence de création du groupe parisien Saycet (électro pop avec visuels). Cet étape de travail s'intègre dans l'évolution globale du groupe. La rencontre entre Saycet et Anne-Flore Cabanis au sein du CENTQUATRE s'est faite de manière naturelle et spontanée. Ils ont ainsi travaillé en collaboration pour réaliser la scénographie de ce concert.

Fréquentation : 357 spectateurs

Nombre d'artistes : 8

KLOEB 104 BUDAM + ORKA (Iles Féroé)

Le jeudi 28 avril 2011 - Atelier 4 à 21H

Ce KLOEB 104 fait suite à une résidence de début de tournée pour les 2 groupes venant des Iles Féroé. Budam a travaillé en Atelier 1 et Orka en Atelier 4. Les 2 groupes, peu connus en France, ont chacun sorti un album au moment du concert. Il y a eu un vrai intérêt de la presse spécialisée, ainsi qu'une pleine page dans Libération.

Fréquentation : 220 spectateurs

Nombre d'artistes : 9

KLOEB 104 ZAZA FOURNIER (France)

Le jeudi 12 mai 2011- Atelier 4 à 20h30

Ce KLOEB 104 fait suite à une résidence de début de tournée.

ZAZA Fournier, qui se produisait seule sur scène jusqu'à présent, y a testé une formule inédite en groupe, avec notamment ROB du groupe PHOENIX. Le nouvel album est prévu pour fin mai 2011, et une date à l'Olympia est annoncée pour le 15 octobre 2011.

Fréquentation : 389 spectateurs

Nombre d'artistes : 5

KLOEB 104 BLACK LIPS (USA)

+ 1ère partie Jack of Heart (France)

Le mardi 17 mai 2011 - Atelier 4 à 21h
Groupe de rock garage américain avec de nombreux fans à Paris..

Fréquentation : 648 spectateurs

Nombre d'artistes : 8

Roadkill de Cora Bissett (Ecosse/Théâtre)

Du 3 au 9 Juin 2011/bureaux du CENTQUATRE
Spectacle accueilli au CENTQUATRE dans le cadre du festival: « chantiers d'Europe » programmé par le Théâtre de la Ville. Un spectacle présenté conjointement avec le CENTQUATRE

Un monde pas si loin du notre. Un monde à notre porte. Au Bénin, une jeune fille se bat pour faire vivre sa famille. Très loin de là, dans un immeuble d'Edimbourg, « tante Martha » lui trouve un travail et l'invite à la rejoindre. Le public voyage avec elle dans le bus qui la conduit à sa nouvelle vie. Et au cauchemar qui l'attend derrière les promesses de Martha. Basé sur les témoignages réels de victimes de la traite des femmes, le spectacle explosif de Cora Bissett allie performance, vidéo, animation et musique pour nous entraîner, de façon hyper-réaliste dans l'univers du trafic sexuel.
Distribution: Mercy Ojelade, Adura Onashile, John Kazek, Jauris Casanov
Fréquentation: 180 spectateurs
Nombre d'artistes: 4

Arthur H (France/Musique)

Résidence et Salons de musique

Les 2, 3, 5 et 6 juillet 2011 à 19h30 en S200
Arthur H était en préparation de son nouvel album sorti en octobre 2011.
Salon du 02/07/2011 185
Salon du 03/07/2011 193
Salon du 05/07/2011 196
Salon du 06/07/2011 211
Fréquentation: Moyenne de 196 personnes par représentation
Nombre d'artistes: 5

Ouverture de saison le 14 septembre 2011

Nef Curial-Halle Aubervilliers-Atelier 07-salle 200
12 performances/ouvertures d'ateliers/concerts
Nombre d'artistes: 12 artistes ou collectifs artistiques, dont 40 élèves de l'ENACR
Circassiens de l'ENACR//Démonstrations DJ Oof//DJ Set
Transports exceptionnels, de Dominique Boivin//Pelleteuse
Bertrand Bossard/Visite Déguidée
Mehdi Meddaci/Présentation vidéo de son travail
Ensemble Orchestral de Paris/Concerts Salades + Extrait « Arvo Pärt Hayoun Kwon/ Court métrage Manque de Preuves
Comédie Française/Présentation du plateau du « Jeu de l'Amour et du Hasard » par le metteur en scène Gavin Stoev
Albin de la Simone/Chansons de son répertoire
Anne-Flore Cabanis/Présentation de son travail
Duo de hip-hop, changement, Solo de Blondie//R'Style
« El Hijo de la Cumbia »//DJ Set
Fréquentation: 2 023 personnes.

KLOEB 104 Tinariwen (Mali)

Le 21 septembre - Atelier 4 à 20h30
Ce Kloeb 104 vient clôturer la deuxième partie de résidence du groupe au CENTQUATRE.
Au cours de cette résidence, ils ont construit leur nouveau spectacle, intégrant les titres du nouvel album (plus acoustique) et les morceaux plus anciens.
Le concert a été naturellement porté par la médiatisation autour de la sortie du nouvel album et du lancement de la tournée (nombreuses couvertures de magazines, couverture presse très importante, campagne Métro...)
Fréquentation: 648 spectateurs.
Nombre d'artistes: 6

Tagfish du collectif BERLIN (Belgique/Théâtre Arts-visuels)

Du 15 au 23 octobre 2011 - 11 représentations dans le cadre du Festival Temps d'Images - Salle 200
Coréalisation 104 Temps d'images, soutien FAP Com
CYCLE HORROR VACUI/TAGFISH
Production: Berlin.
Coproductions: Theater der Welt - Mülheim [DE], STUK - Leuven [BE], Festival TEMPS D'IMAGES 2010/La Ferme du Buisson - Scène Nationale de Marne-la-Vallée, Wiener Festwochen - Vienne [A] - avec le soutien du gouvernement flamand.
Berlin est artiste en résidence au Kunstencentrum STUK [Leuven, BE].
Fréquentation: 1 038 spectateurs
Nombre d'artistes: 4

Seen at Secundrabagh de Zuleikha et Manish Chaudhari/RAQS Media Collective (Inde/Arts-Plastiques)

Judi 6 octobre à 19h30/Vendredi 7 octobre à 19h30/Samedi 8 octobre à 16h/Samedi 8 octobre à 19h30/Dimanche 9 octobre à 16h - Atelier 4
Coréalisation avec le Festival d'Automne 2011
Pour ce nouveau projet, Zuleikha et Manish Chaudhari collaborent avec Raqs Media Collective. Ensemble, ils dissèquent la photo de Beato et composent un spectacle singulier qui fusionne la mise en scène épurée de Zuleikha Chaudhari et l'approche théorique de Raqs Media Collective.
Production Zuleikha Chaudhari Productions (Delhi)
Coproduction Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles);
Festival d'Automne à Paris
Coréalisation Le CENTQUATRE - Paris
Avec le soutien de la Prakriti Foundation
Fréquentation: 205 personnes
Nombre d'artistes: 3

KLOEB 104: HIGH DAMAGE

(création - France)

dans le cadre du Festival Temps d'images
14 et 15 octobre à 20h30 - Atelier 4
Cette création réunit deux artistes importants de la scène Dub française: High Tone et Brain Damage.
Leur projet commun se décline en concert par une prestation particulière: 4 H de musique non stop. Ce Kloeb 104 vient clôturer la résidence du groupe du 10 au 15 avril au CENTQUATRE.
Fréquentation: 1370 spectateurs
Nombre d'artistes: 6

Arthur H – Le concert

Le 27 octobre 2011 – S400

Suite à la résidence d'Arthur H en juillet 2011, 1er concert d'Arthur H pour la Sortie de son nouvel album, Baba Love. Très belles retombées public et presse.

Nombre de spectateurs : 825

Nombre d'artistes : 5

Sur le concept du visage du fils de Dieu mis en scène de Roméo Castellucci

Les 2, 3, 4 et 5 novembre à 21h, le 5 novembre

à 17h, le 6 novembre à 16h et 18h – Atelier 4

Dans la cadre du programme PROLONGATIONS un programme entre le CENTQUATRE et le Théâtre de la Ville, le CENTQUATRE a accueilli les représentations de « Sur le concept du visage du fils de Dieu » mis en scène de Romeo Castellucci.

Nombre d'artistes : 6

Fréquentation : 1 061 spectateurs

En partenariat avec le Théâtre de la Ville –

Dans la cadre du Festival d'automne à Paris

Piracema – Lia Rodrigues (Brésil/Danse)

Les 17, 18, 19 novembre à 20h30 et le 20

novembre à 17h – Salle 200

Création / Co-réalisation FAP CENTQUATRE

Cette chorégraphie de groupe, inventée au terme de séances d'improvisations, poétisait déjà les articulations entre sphère individuelle et sphère collective, selon un mouvement qui partait du chaos chorégraphique le plus sourd pour dessiner, peu à peu, de multiples modalités de rencontre et de structuration sociales.

Résidence de création au Théâtre Jean-Vilar de Vitry en mars 2011, dans la cadre d'un compagnonnage soutenu par le Conseil Régional d'Ile-de-France.

Coproduction Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine; King's Fountain; le CENTQUATRE (Paris); Festival d'Automne à Paris Avec la Kaaitheater et Charleroi/Danses, Centre

chorégraphique de la Communauté française de Belgique, à l'occasion du festival europalia.brasil – Belgique, Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro Avec le partenariat de REDES de Desenvolvimento da Maré. Remerciements à la Biennale de Venise / Département de la Danse

Fréquentation : 829 spectateurs

Nombre d'artistes : 12

« ... Have You Hugged, Kissed and Respected Your Brown Venus Today ? » de Robyn Orlin (Afrique du Sud/Danse)

Les 26 et 27 novembre 2011 à 20h30 le samedi et 16h le dimanche – Salle 400

Création – En partenariat avec le Théâtre de la Ville – Dans la cadre du Festival d'automne à Paris

Production : City Theatre & Dance Group

Co-production : Le CENTQUATRE – Paris, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Monaco Dance Forum, Stadsschouwburg Amsterdam, King's Fountain, Théâtre national de Strasbourg, Théâtre de la Ville – Paris, Festival d'Automne à Paris

Avec l'aide de l'Ecole nationale supérieure d'Art Dramatique de Montpellier
Résidence de création au CENTQUATRE – Paris

Fréquentation : 768 spectateurs

Nombre d'artistes : 5

Concert d'Arvo Pärt et Thierry Escaich avec l'Orchestre de Chambre de Paris

Le 4 novembre 2011 à 20h30 – Nef Curial

Programme :

Thierry Escaich : Enrinnerung / Improvisations / Concert pour orgue n°2

Arvo Pärt : Ein Wallfahrtslied / Summa / Adam's Lament création française / Da Pacem Domine

Avec le soutien de l'Institut Français et le Ministère de la Culture en Estonie

Coproduction : Le CENTQUATRE-Paris /

Orchestre de Chambre de Paris

Dans la cadre du partenariat avec l'Institut Français et de sa saison France-Estonie, l'Ensemble Orchestral de Paris

et le CENTQUATRE ont présenté un concert orchestré par Thierry Escaich et le compositeur estonien Arvo Pärt. Entre musique d'inspiration religieuse et musique d'Estonie, Arvo Pärt se confronte au musicien Thierry Escaich, compositeur et organiste.

Fréquentation : 798 personnes

Nombre d'artistes : 70

Rokia Traoré (Mali/Musique)

Le 7 décembre 2011 à 20h30 – Salle 400

Rokia Tarore, artiste malienne reconnue depuis de nombreuses années (victoire de la musique) en France et à travers le monde, est venue au CENTQUATRE pour terminer la tournée « roots » dans laquelle elle a développé un spectacle plus traditionnel et acoustique que par le passé.

Fréquentation : 463 spectateurs

Nombre d'artistes : 7

3. Partenariats artistiques

Radio France

ARTE

Le Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris

Galleria Continua

Théâtre de la Ville

Théâtre de L'Odéon

Festival d'Automne à Paris

Les Nuits Capitales

Le Théâtre du Rond-Point

Le Théâtre Monfort

L'ENACR

Le Carré Sénart

L'association R'Style

Le Fresnoy

L'Institut Français

L'INA-GRM

Paris Cinéma

Maison de la Poésie

4. Résumé de la programmation 2011

4 expositions (ouvertes 250 jours)

8 festivals

288 résidences

580 représentations

En 2011, la programmation artistique du CENTQUATRE compte plus d'événements en tous genres et toutes disciplines confondus. Le nombre de résidences et de partenariats est également en augmentation.

Dans les 580 représentations se côtoient des concerts, des spectacles de danse, de théâtre, de cirque, de performance ainsi que des *C'Le Chantier* (répétitions ouvertes). Sur ces 580 levers de rideaux, 134 sont des concerts (musiques actuelles et musique classique confondu) dans la cadre de festivals et de salons de musique.

Les expositions au CENTQUATRE ont été ouvertes au public pendant 250 jours sur l'année 2011, générant un public nombreux et enthousiaste.

Il y a eu cette année 298 résidences, toutes natures confondues.

Des manifestations multipliées et éditorialisées

Les grandes lignes de la programmation

● C'Le Chantier

Ce rendez-vous régulier avec les artistes résidents et/ou associés au CENTQUATRE est l'occasion d'assouvir une curiosité. Véritable temps de rencontre, chaque session permet de partager une étape de travail dans l'ambiance intimiste des ateliers. Cela prend des formes très variées de la discussion à la répétition ouverte en passant par un atelier de pratique...

● Salons de musique

Les portes s'entre-ouvrent sur l'ambiance feutrée d'un atelier. Vous prenez place auprès de l'artiste. Ces moments musicaux intimistes et chaleureux portent un nom : les « salons de musique ». Espaces d'expérimentation pour les musiciens, ils sont aussi, pour le public, une expérience inoubliable.

● Nuits 104

Arty et insolites, les Nuits 104 cultivent leur différence. Espace de massage, bains chauds et salon de coiffure « art hair » peuvent ainsi cohabiter, au gré des fantaisies et des thématiques, avec un programme de performances, de projections et d'installations. Côté musique, on se laisse porter de concert intimiste en dancefloor électro

● Concerts 104

Pop, rock, électro, chanson, musiques du monde, mais aussi répertoires classiques ou contemporains... Refusant toute hiérarchisation hâtive de genre, le CENTQUATRE ose le grand écart musical, bondissant allègrement d'un univers sonore à un autre, avec toujours pour maîtres mots : curiosité, métissage, plaisir et partage. Les concerts 104 ont lieu dans des espaces variés avec des configurations assises ou debout pouvant accueillir de 400 à 3500 personnes.

● Kloeb 104

Les « Kloeb 104 » permettent de découvrir le meilleur de la scène musicale émergente qui vient en résidence au CENTQUATRE.

● Les Bals Pop'

Lampions, guirlandes, buvette : tous les mois, le CENTQUATRE se pare des atours festifs de la guinguette pour faire guincher petits et grands. Si le bal Pop' apprécie la java, le tango et la valse musette, il est aussi perméable aux courants musicaux actuels, dépoussiérant l'image du bal « à la papa ».

● Le programme « Prolongations »

Ces « Prolongations » de spectacles s'appuient sur un réseau large et diversifié de partenaires. En effet, le CENTQUATRE a impulsé un nouveau mode de collaboration œuvrant avec d'autres lieux, à la création d'une « constellation culturelle du territoire », pour ainsi décentraliser les propositions artistiques et culturelles. Cette plateforme collaborative a pour but d'assurer d'une part aux artistes un meilleur accueil, une plus grande liberté d'expression et une exploitation plus longue des projets à Paris et d'autre part de permettre à des publics d'horizons divers de découvrir ces propositions.

En outre, plusieurs manifestations publiques issues de la commercialisation font désormais partie des grands rendez-vous de la programmation artistique :

● en mars, le festival du livre culinaire (8 000 visiteurs)

Rendez-vous international du livre de cuisine, le festival est à la fois un événement professionnel majeur pour les éditeurs spécialisés du monde entier et une manifestation grand public pour tous les amateurs.

Fondé par Edouard Cointreau, créateur en 1995 des Gourmand World Cookbook Awards, le festival réunit plus de 100 éditeurs, des chefs français ou internationaux et auteurs, à l'occasion de dédicaces, show culinaires, dégustations de vins, expositions photos et débats. L'Italie et la street-food figuraient parmi les thématiques à l'honneur de cette deuxième édition du festival au CENTQUATRE.

- **en juin, Futur en Seine, le festival de la vie et de la création numérique à l'initiative de Cap Digital (5 000 visiteurs)**

Créé en 2009 par Cap Digital, le pôle de compétitivité de la filière des contenus et services numériques, Futur en Seine est un festival international, désormais annuel, qui présente chaque année durant dix jours les dernières innovations numériques françaises et internationales aux professionnels et au grand public.

Le festival se déploie à Paris et dans toute l'Île-de-France grâce à plus de 80 manifestations partenaires. Au travers d'expositions, performances, conférences, d'ateliers et de fêtes, de nombreux dispositifs innovants sont présentés par leurs concepteurs : entrepreneurs, designers, chercheurs... et permettent aux professionnels comme au grand public de débattre sur les usages du numérique. Le CENTQUATRE a été au cœur de l'édition 2011, accueillant plusieurs conférences et le Village des Innovations, une exposition de projets et de prototypes radicalement innovants.

- **en novembre, l'exposition Jeune Création (7.200 visiteurs)**

Jeune Création est une association d'artistes qui a pour vocation de promouvoir la création plastique actuelle. C'est une plate-forme originale de soutien et de diffusion de l'art contemporain. Jeune Création organise chaque année à Paris une exposition internationale d'art contemporain réunissant une centaine de jeunes artistes sélectionnés parmi plus de 1000 candidats et présente au public des œuvres qui reflètent la pluralité des médiums et des formes de l'art le plus actuel. En permettant à ces artistes de montrer leur travail dans des conditions professionnelles, Jeune Création affirme son rôle de découverte de nouveaux talents et de soutien aux jeunes artistes.

- **en novembre, la soirée de concerts We love art avec le groupe The Rapture (2.000 spectateurs)**

We love art est un producteur et organisateur de soirées réputées (soirée Joint the Green Line au CENTQUATRE en 2010, Villette Sonique chaque année à la Grande Halle, installations visuelles et sonores pendant Nuit blanche 2009 et 2010 à Paris, etc.). En l'honneur du label DFA, We love art a invité les très attendus New-Yorkais The Rapture, auteurs d'un des meilleurs albums pop de l'automne 2011, aux côtés d'autres groupes phares du moment.

- **en décembre, le salon des formations artistiques Le Start organisé par Le Monde, Courrier international et Télérama à l'attention des étudiants (3.000 personnes)**

Le Start regroupe les écoles représentatives de nombreux secteurs dans le champ artistique (arts plastiques, appliqués, arts graphiques, audiovisuel, multimédia, design, mode,...). Leurs savoir-faire sont présentés à travers des animations et performances qui se déroulent durant le salon (défilés, expositions, projections). De nombreuses conférences, organisées par Le Monde et Télérama, permettent aux étudiants de s'informer et d'échanger avec les professionnels, les enseignants et les artistes. Ancien du Fresnoy, l'artiste Mehdi Meddaci a été invité à présenter son parcours de formation puis son film *Tenir les murs* dans le cadre d'une de ces conférences.

Futur en Seine © Trinita der Maus

3. UNE COMMUNICATION COLORÉE, LISIBLE, ÉVOLUTIVE

Une nouvelle identité visuelle

Le repositionnement de l'identité visuelle avait pour objectif de :

Faire vivre le CENTQUATRE avec un projet artistique populaire et contemporain destiné à faire de ce lieu une grande plateforme collaborative inscrite dans les problématiques artistiques et culturelles de son temps, un fournisseur d'accès où convergent tous les publics.

Promouvoir une image du CENTQUATRE plus populaire et lisible tout en restant contemporaine et artistique.

La nouvelle image de l'établissement doit faire valoir le CENTQUATRE comme :

Un lieu ouvert, convivial et novateur qui favorise la découverte, la curiosité, les rencontres et le partage. Le CENTQUATRE se positionne comme un lieu populaire, à la programmation exigeante et de qualité.

Avec un ancrage local fort : le CENTQUATRE est lieu de proximité, convivial, pour les publics du quartier (19e, 18e et 10e arrondissements) et pour les parisiens. Ouvert à tous, c'est un lieu de résidences, de diffusion et de production mais également un lieu à vivre pour tous les publics et en premier lieu pour les habitants du quartier.

Un lieu d'expériences pour tous les publics, à travers sa programmation et sa pratique : le CENTQUATRE est un établissement culturel incontournable, un lieu à vivre qui propose une programmation artistique populaire et de qualité. Il doit être perçu comme convivial, accessible à tous et capable de développer un travail de proximité.

Le repositionnement doit également permettre de :

Développer un rayonnement national et international : le CENTQUATRE est une plate-forme collaborative, un lieu inédit pour les publics et les artistes du monde entier.

Elargir les publics et les fidéliser : mobiliser les riverains et les habitants du quartier ; réactiver des publics acquis (écoles, professionnels...), et en conquérir de nouveaux

Susciter la curiosité des professionnels : provoquer l'intérêt pour des partenariats, des coproductions, ouvrir de nouvelles collaborations pour enrichir et développer la programmation, valoriser la structure auprès du public professionnel, des artistes, des institutionnels, partenaires publics et privés, et des journalistes

C'est le studio Change is Good qui a été retenu au terme d'un marché public. Change is good est un duo composé de José Albergaria et Rik Bas Backer dont les inspirations sont multiples : ils ne revendiquent aucun style ni aucune école et prône un « style optique optimiste ». La lettre, le signe, la couleur et le papier sont leurs outils.

La création de la nouvelle identité visuelle du CENTQUATRE s'est appuyée sur plusieurs axes essentiels :

Une plus grande **lisibilité** : en proposant des évolutions du logotype déclinable de manière lisible sur les supports de nature et de tailles différentes (de l'affiche, à la carte postale, en passant par des pages web) et par le choix d'une nouvelle typographie associée au nouveau logotype : la Brown

Une dimension plus «**pop**» : en faisant apparaître de manière significative la couleur

Une communication des événements plus **figurative** en donnant une place significative aux visuels (photos et/ou dessins), qui permet d'incarner la programmation ;

Une **unité**, une **homogénéité** des différents supports de communication ;

Une **souplesse** permettant d'innover sans trahir l'identité, favorisant la reconnaissance et donc la fidélité et l'adhésion des publics ;

Une «**marque de fabrique**» permettant d'identifier tous les supports.

Le nouveau logo du CENTQUATRE, prêt à l'automne, a été lancé à l'occasion de la campagne de communication pour la manifestation C'MAGIC (mi-novembre-décembre 2011)

Il se construit principalement :

- autour du nom écrit en toutes lettres de l'établissement : CENTQUATRE
- en y associant « Paris » créant ainsi une

véritable marque graphique autour de sa position géographique ; en gardant le chiffre 104, mais de manière plus « anecdotique » ;

- autour d'un principe graphique de bandes de couleurs, sur le principe d'un « tétris » dont les gammes et associations de couleurs correspondent à un nuancier précis. Les couleurs peuvent s'aménager en fonction de la dominante des créations qui composent les visuels ;

Ce logo fait ainsi écho à la créativité, la diversité, la souplesse et la réactivité de l'établissement.

Jusqu'à l'arrivée du nouveau logo et pour marquer la refonte de l'identité visuelle - outre les nouveaux supports et les grands principes de l'identité visuelle - une composition graphique intermédiaire a été utilisée à la place de l'ancien logo et a permis de faire apparaître simultanément la nouvelle typographie (la « Brown ») et la couleur.

Logotypes intermédiaires

Logotypes définitifs

Un nouveau site internet

la refonte complète du www.104.fr

En novembre 2010, une version transitoire de www.104.fr avait été mise en place, afin de porter la nouvelle programmation. Basée sur un lifting graphique plaçant l'image photographique et le média au centre du dispositif, elle esquissait les contours d'un nouveau site Web à venir.

Au printemps 2011, l'identité visuelle et l'ensemble des supports de communication du CENTQUATRE étant entièrement repensés, le chantier d'une refonte totale a pu être mis en œuvre.

Pour cadrer la conception du nouveau site Web, un cahier des charges exigeant a été mis en place. Citons ici quelques-uns des principaux objectifs et critères techniques demandés.

Pour le public, le site Web devait :

- présenter les activités et la programmation du lieu, en exprimant sa vitalité, tant graphiquement que par l'organisation des informations ou leur possibilité d'éditorialisation par les webmasters.

- être un outil à disposition de l'Internaute, facilitant la préparation de la visite réelle, notamment via une section d'informations pratiques complète et lisible et une mise en avant des interfaces d'achat ;

- prendre en compte des publics multiples, notamment professionnels, pour servir de support au travail des équipes du CENTQUATRE ;

- constituer un réceptacle de contacts qualifiés, utiles au développement des bases de données de publics ;

Une page événement

homepage www.104.fr

- offrir une ergonomie et une accessibilité optimale (notamment depuis les mobiles), répondant aux normes en vigueur, favoriser une expérience rich media sans décupler les temps de chargement de page, proposer un outil multiplateforme, multiécran, et multinavigateur

Pour le webmaster, le site Web devait :

- offrir un **outil d'administration complet**, multicontributeurs, souple et évolutif

- permettre une mesure fine des consultations (statistiques et mesure d'audience)

C'est l'agence Novius a remporté le marché. Elle compte à son actif plusieurs sites culturels aux problématiques d'agenda similaires à celles du CENTQUATRE : la Cinémathèque Française, la Biennale de Lyon, les Francofolies de la Rochelle...

Afin d'optimiser le budget disponible et d'aboutir à un résultat au plus près des attentes du CENTQUATRE, il a été décidé de travailler selon une méthode de gestion de projet itérative et incrémentale : la méthode **Agile**, fonctionnant selon un esprit collaboratif. Les scénarii de navigation, la définition des fonctionnalités et les designs de page ont ainsi été élaborés par Novius en lien très étroit avec le responsable Web du CENTQUATRE. La **déclinaison de l'identité graphique**, réalisée à partir des travaux des graphistes Change is good a été mise en œuvre par le graphiste du CENTQUATRE, à partir d'une impulsion webdesign donné par l'agence Novius.

Le résultat est une maquette colorée qui donne une expérience immersive : développement du principe d'image grande taille initié en novembre 2010, avec cette fois des **visuels pleine page utilisant toute la surface de l'écran, quelque soit sa résolution**. Utilisés à la manière d'images de fonds, ils sont également accessibles via une fonction « plein écran ».

Pour parer à des cas de figure variés, les webmasters ont à leur disposition un **générateur de palettes colorées**. Il est ainsi possible de créer des pages harmonieuses, dans lesquelles les tonalités de couleurs des contenus répondent parfaitement aux images de fond d'écran.

Le menu « dropdown » adopte un large format d'affichage, permettant le regroupement thématique des pages dans un menu déroulant massif. Pour l'utilisateur, c'est la garantie de l'accès à l'information en un nombre de clics optimal.

Le Calendrier

Le calendrier

- Un lien affiné avec le public par le développement des fichiers
- Le renouvellement des supports de communication

La homepage est typée « magasin » : Avec une section « A LA UNE », passant en revue dans un diaporama les moments chauds de la programmation du CENTQUATRE ; un **bloc pratique**, présentant sous forme de pictogrammes les informations incontournables (calendrier, horaires, accès, tarifs, contact) ; **deux colonnes de brèves**, pour couvrir toute l'offre du lieu (commerces, équipements, résidences) et informer de ses actualités multiples.

La section programmation est éditorialisée : Proposant des **entrées thématiques** (spectacles et festivals, concerts et nuits, arts visuels, rencontres, arts de vivre et bien être...), cette section présente l'offre du CENTQUATRE sous une **forme synthétique et éditorialisée**, suivant un **fil chronologique**. Un **tri par discipline artistique** est également proposé, tout comme une liste **des artistes programmés**. Un calendrier exhaustif a enfin été mis en place, présentant jour par jour le détail des activités de la semaine en cours, sous la forme d'une grille de programme lisible et attractive.

Avec l'arrivée d'une nouvelle programmation, le site web, dans sa version « transitoire » a cumulé jusqu'à 65 000 visiteurs uniques en janvier 2011, montant à des pics de 85 000 visiteurs uniques au mois de novembre 2011. Cela porte la moyenne de visites unique mensuelle à 57 000, contre 30 000 en 2010.

La page programmation

La homepage de la saison 2012-2013

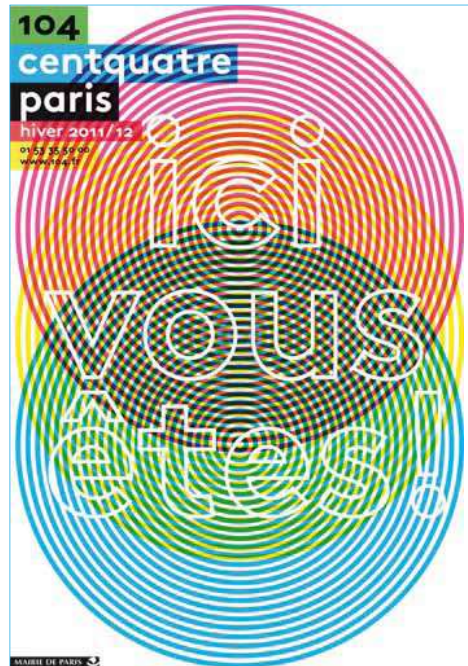
Le programme trimestriel

Dans le sillage de la création de la nouvelle identité visuelle, les principaux supports de communication ont été repensés avec notamment une nouvelle formule du programme trimestriel sous la forme d'un tabloïd (quotidien)

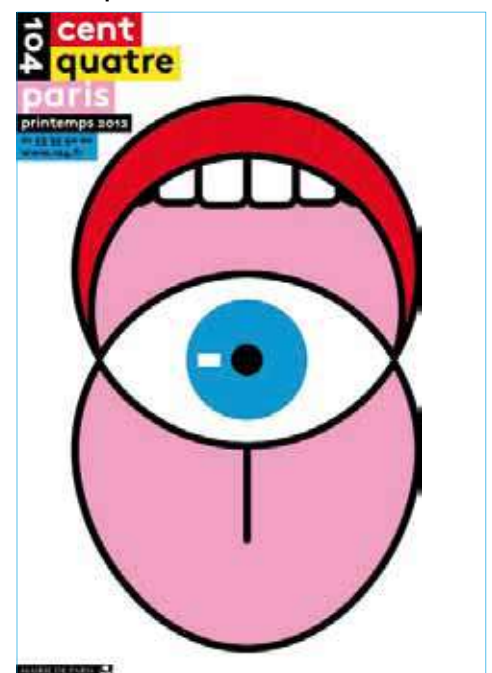
Les événements y sont classés par discipline, une partie importante est consacrée à la pratique du CENTQUATRE au quotidien. Nouveauté également, les artistes associés apparaissent en fil rouge sous la forme de Focus. Trois d'entre eux sont sélectionnés par programme en regard de leur actualité dans l'établissement. La couverture du programme représente une véritable affiche en soi.

> Tirage Entre 20 000 et 30 000 exemplaires dont 2/3 diffusés sur site et 1/3 à l'extérieur (individuels et dépôts)

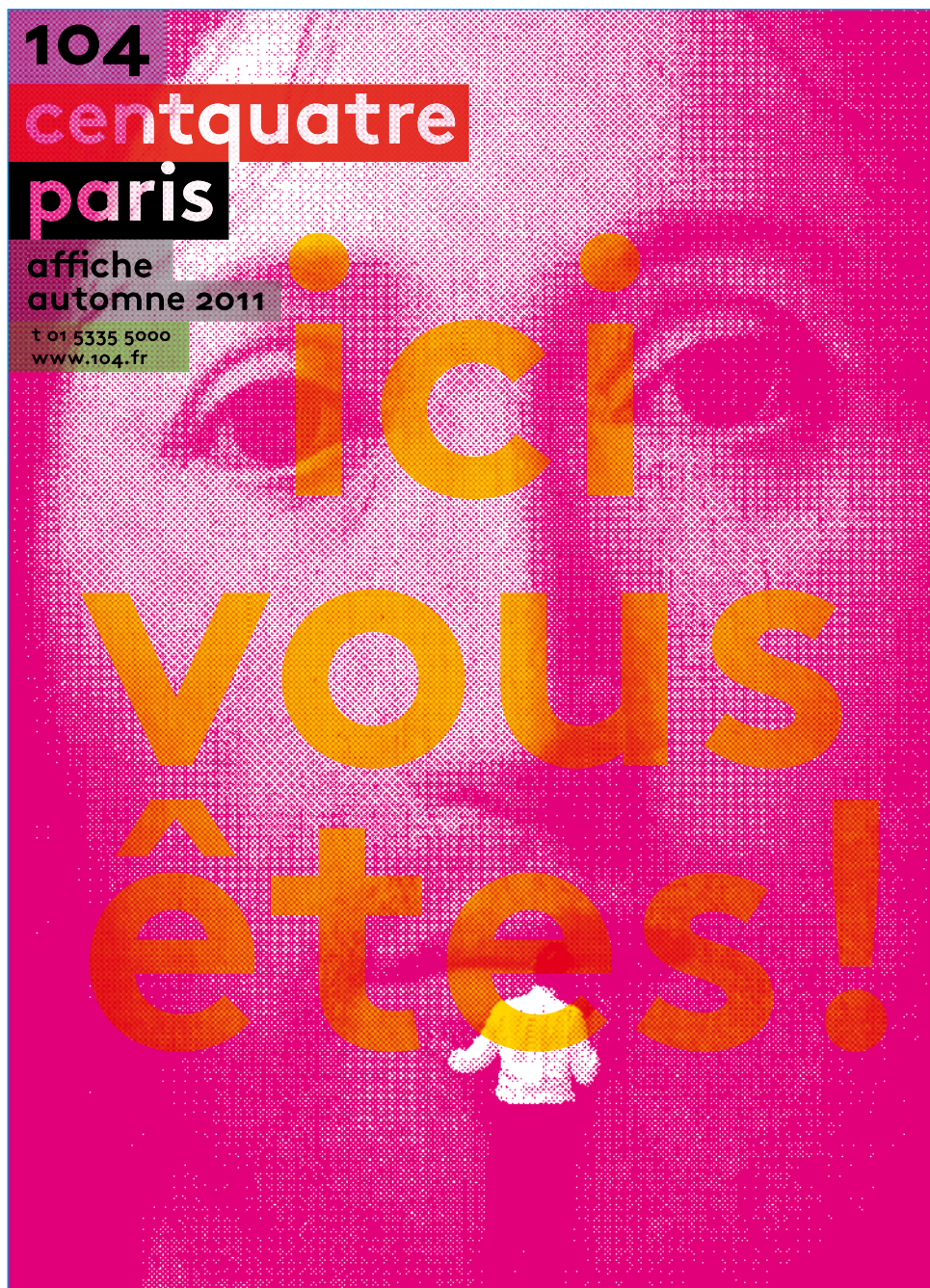
Hiver 2011/2012

Printemps 2012

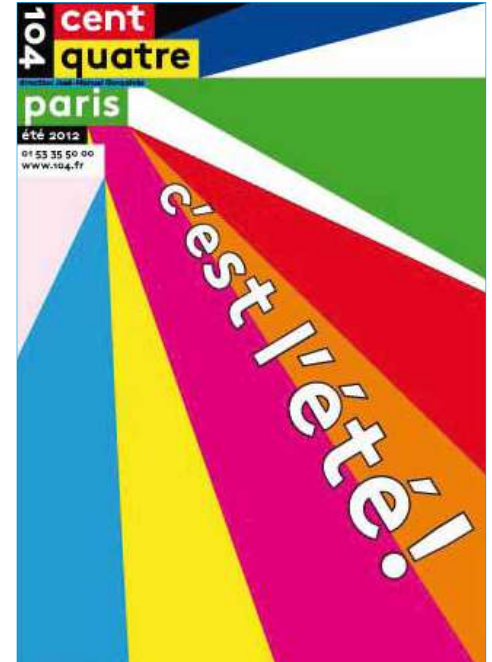

Automne 2011

Couvertures des 4 programmes trimestriels

Été 2012

Un nouveau support a été créé : l'«Aperçu» des saisons 2011/2012

Egalement sous la forme d'un tabloïd, il donne pour la première fois les temps forts de la programmation de la saison à venir, détaille les parcours et projets des dix artistes associés de la saison et pose les fondamentaux du projet du CENTQUATRE.

> tirage : 30 000 exemplaires, diffusion sur site, en dépôt et auprès des publics individuels, à partir de septembre 2011.

Avec la densification des propositions artistiques et la mise en place de lignes de programmation régulières (Kloeb 104, Nuit OUF, les Bals Pop', C'le Chantier, les visites déguisées etc.), les supports de communication ciblés se sont développés : flyers thématiques ou dédiés (30 000 diffusés), affiches A1, A2 et A3, programmes de salles (5 000 diffusés), programmes thématiques théâtre, famille, danse/cirque (30 000 diffusés), programmes aide à la visite pour les expositions (40 000 diffusés), cartons d'invitations (18 000 envoyés), cartes postales etc.

Des documents pour les espaces spécialisés du CENTQUATRE ont été mis à jour avec la nouvelle charte graphique : La Maison des Petits (cartes postales, flyers, fiches de présentation) et le CINQ (carte d'abonnement, plaquette de présentation)

Enfin, pour compléter la signalétique façade mise en place dès 2010 (Affichage /bâches sur les deux façades, totems sur les trottoirs) ainsi que la signalétique événementielle par le biais d'affiches dans le site, des écrans à contenu dynamiques ont été mis en place sur lesquels est diffusée la programmation artistique.

Un développement des plans media (pubs et affichages) sur des événements aux cibles variées :

- Des partenaires medias privilégiés et diversifiés (tout media et toute spécialisation)
 - Un spectre large de partenaires media de saison (print, web) : généraliste, quotidien, hebdomadaire culturel et spécialisé : Télérama / Le Parisien / A Nous Paris / Paris-art.com ;
 - une palette de partenaires media spécifiques (notamment pour la musique) a été développée sur tous les supports (web, print, blogs etc.) : Mondomix, Libération, Vibrations, Nova, Les Inrockuptibles, Mouvement, Blogothèque, 90bpm etc.

Les affiches de programmation

tandem Paris-Buenos Aires

C'magic

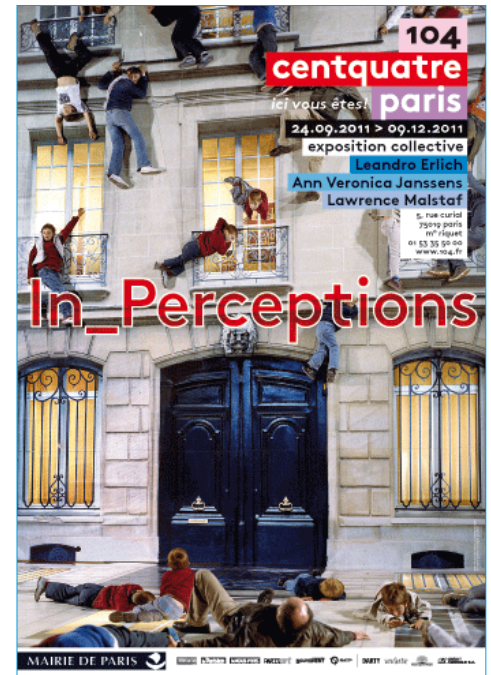

- Des campagnes d'affichages impactantes et complémentaires :
 - Plusieurs campagnes d'affichage avec le réseau de la Ville de Paris (Mupi 120x176) ont été consacrées à la fois à la promotion de la saison 2011/2012 mais aussi à la grande exposition de rentrée In_Perceptions et à l'événement de fin d'année sur la magie nouvelle C'Magic.
 - 2 campagnes colonnes Morris (Gamblin, Gémélos/Berlin) pour les programmations de série théâtre ont été initiées pour la premières fois, en 2011

Saison 2011-2012

In_perceptions

- Un partenaire d'affichage pérenne : la RATP a poursuivi son soutien au CENTQUATRE en 2011 à travers plusieurs opérations d'affichage sur les quais de métros dans tout Paris intra-muros (62x100, 600 affiches pendant 1 semaine) pour les manifestations Attraction !, Paris-Buenos Aires, In_Perceptions et C'Magic

Les réseaux sociaux

La montée en puissance du marketing viral axé sur les réseaux sociaux et le rich media et le développement de la communication de proximité/locale auprès des publics cibles

L'année 2011 a vu **le développement du marketing viral avec une présence renforcée sur les réseaux sociaux** en concentrant son activité sur les figures de proues communautaires que sont facebook et twitter.

- En décembre 2011, **les pages facebook** (groupe, fan, administrateur) ont atteint **15 000 contacts**, ce qui correspond à une **multiplication de la population par deux** par rapport à l'année précédente.
- Sur twitter, le nombre de « followers » atteint **6 300**, progression moins fulgurante, mais qui reste constante.
- La newsletter mensuelle compte **32000 abonnés**.

Des campagnes d'e-mailings ciblées plus nombreuses et récurrentes

Depuis la rentrée 2011, selon des thématiques de programmation (théâtre, danse, musique, famille, arts visuels) ou par proposition artistique accompagné d'offres préférentielles (festivals, nuits OUF etc.), 23 e-mailings ont été envoyés à 106 216 contacts.

Une communication locale qui s'est diversifiée

- **Des affichages de proximité/ street marketing pour des événements spécifiques** (Nuit OUF, concerts, festivals) : affichage de rues, dans les commerces, dans le réseau associatif, dans les établissements partenaires, dans des lieux relais, « boarding » (affichage rapide) de quartier ;
- **Des campagnes de tractage** dans les réseaux de proximité associatifs et culturels, sur les lieux d'échanges (marchés etc.) ;
- **De opérations spécifiques à destination des voisins/riverains** sur plusieurs événements cibles (festival C'Magic) : invitations, offres tarifaires spécifiques, priorités de réservation...

- Une **collaboration régulières avec les mairies d'arrondissements proches** (19e,

18e etc.) pour des opérations spécifiques à destination des publics voisins : insertions (pubs/programmes/flyers/invitations) dans les **journaux municipaux**, avec des rebonds dans les agendas et dans les pages rédactionnelles.

Des relations presse axées sur la programmation

Durant l'année 2011, **une très large majorité de retombées presse concernent la programmation à proprement parler** (spectacles, concerts, festivals, Futur en Seine, etc.), que l'on différencie des retombées presse-politique culturelle ou encore de celles liées aux espaces commercialisés (Grandes Tables, Café-Caché) ou encore liées aux événements accueillis. En effet, après avoir largement couvert et salué en 2010, l'arrivée de José-Manuel Gonçalves à la tête du CENTQUATRE, les media en 2011 ont largement soutenu la nouvelle programmation mise en place, et la qualité des propositions artistiques. Ces retombées presse-programmation sont au nombre de 122 sur l'année, en politique culturelle 18 et enfin 17 pour le développement économique.

Une presse unanime sur la qualité de la programmation :

122 retombées presse

De janvier à juin, les retombées presse passent de 10 à 18, avec une montée en puissance de septembre à décembre avec une moyenne de 16 articles

mensuels qualitatifs. Dans le même temps le nombre d'articles issus de quotidiens et d'hebdomadaires devient plus important.

Des événements bénéficient d'une couverture particulièrement importante : c'est le cas pour le Tandem Paris/ Buenos Aires (septembre), le festival Temps d'Images avec ARTE (octobre), le spectacle de Roméo Castellucci (novembre), les lectures de Jacques Gamblin (fin novembre), les propositions autour de la magie nouvelle de l'événement C'Magic (décembre), et enfin l'exposition *In_Perceptions* (de fin sept à décembre)

- Tandem Paris/ Buenos Aires (16, 17, 18 septembre) : 2 hebdo/2 quotidiens/4 supports web = total 8

- Temps d'Images avec ARTE (octobre) : 6 bimensuels et mensuels/5 hebdo/1 radio/7 supports web/6 quotidiens = total 19

- Roméo Castellucci (2 > 6 novembre), retombées presse extrêmement fortes dans les quotidiens à pondérer étant donné l'effet manifestation : 4 mensuels/4 hebdo/14 quotidiens/8 supports web = total 30

- Jacques Gamblin (fin novembre) : 4 hebdo/4 quotidiens/1 TV/1 radio/3 web = total 11

- C'Magic (15 déc 2011 - 15 janv 2012) : 3 mensuels/20 hebdo/11 quotidiens/16 supports web/2 TV/2 radio = 53

- l'exposition *In_Perceptions* (de fin sept à décembre) : 12 bimensuels et mensuels/25 hebdo/2 quotidiens/7 supports web/1 TV = total 47

On notera que les articles de fond n'apparaissent qu'à partir du mois de décembre un fois le succès public entériné.

2 présences importantes en presse télévisuelle sur des événements artistiques :

Jacques Gamblin : JT de France 2 à 13h en novembre

C'Magic : JT de 20h, le 28 décembre

Un soutien pérenne du projet

18 retombées presse

Dès le début de l'année 2011, incontestablement la presse continue de saluer l'arrivée de José-Manuel Gonçalves (2 articles de ce type par mois sur toute l'année avec un pic de 7 en juin). Plusieurs supports, et notamment une majorité d'hebdo, parlent de « renouveau », de « sang neuf » et de « nouveau souffle » : (20 minutes.fr, Paris-Match, Le

Parisien, Mouvement). Parmi ces hebdos ceux qui s'adressent au grand public abordent le CENTQUATRE comme nouveau lieu de création tandis que l'autre moitié aborde le CENTQUATRE par l'angle du partenariat avec La Comédie Française. Sur l'année 2011, deux quotidiens abordent le sujet du CENTQUATRE sur un axe de politique culturelle : *Le Monde* et *Le Parisien*..

Une presse importante pour les événements relatifs aux commercialisations :

15 retombées presse

Ces 15 retombées presse ne prennent pas en compte les nombreuses annonces agenda issues des journaux spécialisés qui relaient en général très bien ce type d'information. Les articles issus des quotidiens et hebdo représente chacun un quart de ces retombées.

4. DAVANTAGE DE PUBLIC ET D'INTERACTION AVEC L'ENVIRONNEMENT

Ce sont près de 400 000 personnes qui ont fréquenté le CENTQUATRE durant cette année 2011.

L'accueil du public

Le public est accueilli par les équipes d'accueil et de billetterie, qui ont vocation à l'informer et l'orienter vers la programmation du CENTQUATRE (spectacles, concerts, festivals, projections, ateliers, etc.), tandis que l'équipe des relations avec les publics prend en charge les publics spécifiques. L'accroissement important de l'activité et des circulations au sein du CENTQUATRE a conduit à redéfinir les missions de ces équipes autour des questions de l'information, de l'orientation et de la médiation.

En outre un schéma d'information et de signalétique a été établi, pour tenir compte à la fois des usages réguliers et récurrents, de la nécessaire information et orientation des publics, et de la grande variabilité et diversité des proposition artistiques.

Il intègre notamment des supports nouveaux, tels que des lutrins, portants, pupitres et surfaces dédiées (murs de la nef, bâches et loge Curial, etc.).

Un focus sur la fréquentation familiale

La question de la relation avec les familles est portée par plusieurs équipes, en appui sur le projet artistique et de territoire.

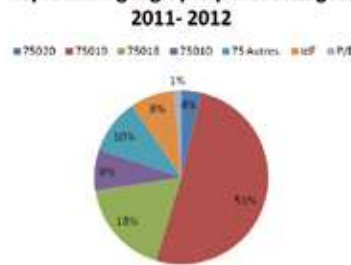
Au sein du CENTQUATRE et en interaction avec un certain nombre de structures du territoire, la Maison des Petits développe un mode relation qui s'articule sur deux temporalités :

- Le temps de la semaine est fréquenté par les arrondissements environnants,

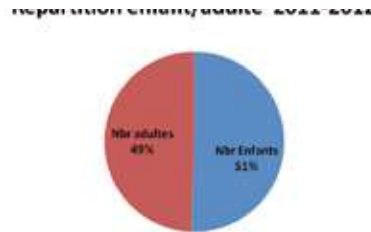
ce qui correspond aux 78% d'utilisateurs réguliers du lieu, auxquels se mêlent 22% de premières visites.

- Le temps du week-end toujours fréquenté par les arrondissements de proximité mais aussi par les visiteurs éloignés voire très éloignés qui viennent découvrir le CENTQUATRE.

Fréquentation de la Maison des Petits

Répartition enfant / adulte

Typologie adultes accompagnateurs

Répartition des usagers

La répartition parisienne fait apparaître que la Maison des Petits est un équipement de proximité qui favorise l'ancrage local du CENTQUATRE dans son quartier (10 ; 18 ; 19 ; 20es arrondissements).

Partenariats

- La Maison des Petits accueille le matin en semaine et toute l'année environ 19 partenaires professionnels à caractère social autour de leurs propres projets et problématiques : Aires de familles, Lire à Paris, Maison de l'enfance Paris 18 et 19, Institut Médico-Educatif Riquet, Jardin d'enfants Maroc Tanger, Centre social Tanger, Ecole maternelle, halte-garderie, crèche parentale, hôpital mère/enfant... Il s'agit principalement de partenaires du territoire venant des 18e, 19e, 10e et 11e arrondissements.

- L'Association Aire de familles et le centre social Riquet bénéficient une fois par mois dans la Maison des Petits d'un partenariat avec la compagnie AIME. Ce partenariat s'inscrit dans le projet plus global du soin du corps que l'association Aire de famille souhaite explorer cette année auprès des familles (en difficultés) qu'elle accompagne. Dans cet esprit les praticiennes du collectif AIME proposent un accompagnement des familles par le biais de pratiques somatiques ; shiatsu et feldenkrais

- Les partenaires de la Maison des Petits bénéficient de parcours artistiques et culturels au fil de la programmation du CENTQUATRE (festival, spectacle, découverte d'œuvres...)

Proposition artistique, temps forts

Au cœur du projet du CENTQUATRE, la Maison des Petits est tout entière tournée vers l'artistique.

- **Nuit Blanche des Petits** : 3000 personnes ont été au rendez-vous sur une proposition artistique d'une artiste en résidence : installation d'Anne-Flore Cabanis le LUMINO BAND.

- **La fête de la musique** : 70 personnes écoutent de la musique tzigane un duo de guitare.

Et au fil des mois :

La Maison des Petits en partenariat avec l'association LIRE à Paris invite les parents, les spécialistes de l'enfance, les familles et curieux à échanger avec des professionnels de la littérature jeunesse alliant des temps de discussions, d'apprentissage et de mise en pratique.

LIRE à Paris est également présente dans la nef Curial durant l'automne et l'hiver pour

offrir un temps de lecture individualisé aux enfants de tout âge.

LIRE à Paris intervient également en partenariat avec la PMI Curial au sein de la Maison des Petits le 2e vendredi de chaque mois: séance de lecture individualisée.

Le projet d'extension de la Maison des Petits (aménagement de l'espace d'attente)

Le CENTQUATRE travaille à la mise en place d'un espace d'attente qui a pour vocation de répondre au besoin d'accueillir les familles, en adéquation avec la politique générale d'accueil des publics au CENTQUATRE. D'ores et déjà un accueillant spécifique est dédié à la fonction de pré accueil de la Maison des petits.

L'implantation de cet espace d'attente, au cœur de la Nef Curial, vise à favoriser l'accès en douceur à la Maison des petits, pour les adultes et les enfants. L'extension est en quelque sorte un espace de transition entre le dedans et le dehors, permettant l'accès autonome et précoce à un établissement artistique.

Il est destiné à être un espace d'attente pour les familles qui fréquentent la Maison des Petits lorsque celle-ci est complète. Plus largement, il devient un des points de rendez vous « famille » dans le CENTQUATRE. Il y est programmé régulièrement des activités accessibles à tous les enfants et leurs parents :

- Atelier Lego
- Atelier de lecture
- Atelier d'arts plastiques

L'espace est actuellement aménagé de façon transitoire et fait l'objet d'un projet d'aménagement pour lequel il a été demandé à la designer **matali crasset** de produire une proposition d'aménagement

Des horaires d'ouverture souples adaptés à la fréquentation

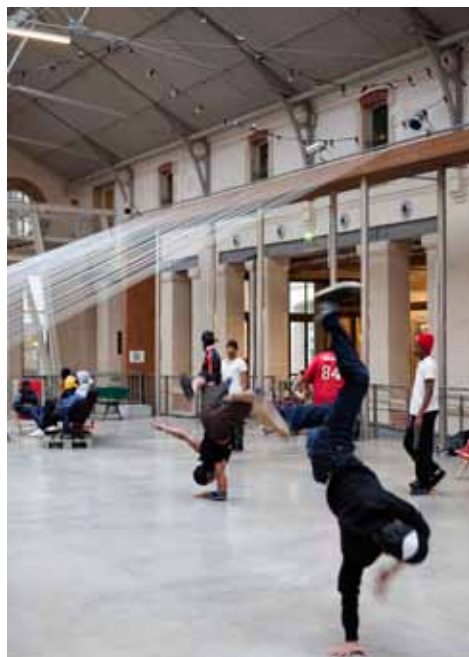
Le CENTQUATRE est un lieu et un espace investi par les populations de toutes origines et par le public. La variété des temps, des espaces et de propositions d'activité et artistiques rythme l'activité générale du lieu.

A ce titre, les horaires du CENTQUATRE prennent totalement en compte la question de rythmes et des pratiques.

Ainsi, trois grands rythmes charpentent le rapport au temps du CENTQUATRE :

- le matin : dédié au travail des équipes (techniques, communication, accueil) pour l'aménagement des espaces
- la journée (de 12h à 19h en semaine et de 11h à 19h le week-end) : ouvert à tous les publics, intégrant à la fois les différentes propositions artistiques du CENTQUATRE, les services et commerces, les pratiques spontanées et les usages libres du public.
- Le soir (à partir de 19h) : ouvert pour l'accès à toutes les propositions spécifiques de la programmation et de l'actualité des commerces et services.

Cette définition par « grand rythme » tient compte de la réalité de l'activité des populations et publics. Ainsi, le samedi matin entre 11h et 14h, le CENTQUATRE est investi par un public nombreux autour de thématiques du bien être (Qi Gong, Marché bio, DO In,...). Dès 14h les familles investissent le lieu et se l'approprient en faisant usage des propositions artistiques et de service, relayées rapidement par toutes les pratiques artistiques spontanées.

La pratique artistique amateur

Elle est l'objet d'un accompagnement spécifique au Cinq mais se développe aussi sous différentes formes dans tout le CENTQUATRE, notamment par l'action menée par l'équipe des relations avec les publics, en relation étroite avec les partenaires scolaires, associatifs et sociaux du territoire.

Le développement des pratiques spontanées favorisées au sein des espaces publics du CENTQUATRE constitue un autre aspect de la pratique artistique en amateur qui, au delà des temps de pratiques dans nos espaces publics, s'oriente parfois vers les ressources du Cinq.

Le Cinq accueille, de par le fait des contraintes sonores, principalement les arts vivants. Ils représentent aujourd'hui les 2/3 des locations (théâtre et danse, arts de rue). Le dernier 1/3 est composé d'artistes travaillant les arts visuels et les arts plastiques.

Les amateurs étant bien souvent enfermés dans leur pratique, un travail est mis en place, visant à développer le lien des différents pratiquants entre eux, à inciter à la pluridisciplinarité et à faire découvrir la programmation du CENTQUATRE.

Le CENTQUATRE lance chaque année pour les activités du Cinq un appel à projets. Cette année trente huit projets ont été présentés, une dizaine de projets ont été retenus. Ils bénéficient d'un créneau hebdomadaire, d'un suivi plus particulier de la part de l'équipe et d'un soutien en communication.

Les critères de sélections ont également évolué afin d'être mis en adéquation avec le projet global du CENTQUATRE, notamment par l'ajout de l'incitation à la découverte culturelle à travers la programmation artistique de l'établissement.

D'ailleurs, désormais les usagers du Cinq sont adhérents du CENTQUATRE et de ce fait, s'intègrent plus facilement dans l'ensemble des propositions du CENTQUATRE (découverte culturelle, temps de vie, ...)

- environ 800 associations et individus inscrits au Cinq
- 11 215 passages d'usagers dans les ateliers
- 2 594 locations d'ateliers pour 6 520 h

A signaler, l'implication de l'association A.I.M.E. (associée au CENTQUATRE) en appel à projets, favorisant la transmission et le partage des savoirs du corps dans le tissu social.

Les partenariats et collaborations avec les associations locales

Débutant l'année 2011, et dans une relation au territoire environnant, définie autour de la notion initiale de « lien avec les publics » et avec un zonage très resserré autour du CENTQUATRE, l'évolution s'est faite autour de deux axes :

- Élargissement territorial au Nord-Est parisien (Nord-Est de Paris et Seine Saint-Denis proche) avec comme priorité les 18e et 19e arrondissements.

La relation avec les interlocuteurs à l'échelle de la ville de Paris, au niveau régional et national s'étant en parallèle fortement développée, il s'agissait de « centrer » notre action sur un territoire riche en diversité et initiatives, et comprenant de multiples enjeux en terme de développement. Le CENTQUATRE étant, naturellement, dans ce contexte appelé à jouer le rôle de Plate forme collaborative (la création du Forum des dynamiques culturelles du territoire en constitue un élément significatif).

- Approfondissement de la relation de « voisinage » avec l'ensemble des acteurs du quartier Flandre.

L'esprit dans lequel s'est établi cet élargissement repose sur le principe d'une relation « complète » avec les différents acteurs du territoire, visant à appréhender l'ensemble des actions et dynamiques et à intégrer tous les types de partenaires (scolaires et universitaires, associatifs, sociaux, sociaux éducatifs, ...).

Cette action territoriale s'est développée autour de trois principes : Découverte de la programmation artistique (Voir), les pratiques artistiques (Faire), la valorisation des actions engagées (Montrer).

Thèmes d'action

La relation avec les différents partenaires du territoire s'est construite en développant certains axes prioritaires :

- famille,
- pratique amateur,
- éducation artistique,
- Jeunesse
- insertion,
- prévention,
- handicap,
- tourisme local.

Notre action s'est établie à partir de la programmation et de la diffusion artistique du CENTQUATRE. Dans ce cadre, certaines équipes artistiques sont particulièrement engagées parmi lesquelles :

- la Compagnie Bertrand Bossard
- l'Orchestre de Chambre de Paris
- ...

Cet élargissement s'est construit en relation étroite avec un certain nombre de partenaires institutionnels parmi lesquels, au premier chef :

- la DASCO
- la mission territoire de la DAC
- la DPVI (et le réseau des EDL)
- la Délégation académique du Rectorat de Paris
- Le service culturel de la mairie du 18e arrondissement

Au delà,

Sur des territoires plus élargis :

- La Délégation académique à l'action culturelle du Rectorat de Créteil et, dans une moindre mesure, la Délégation académique à l'action culturelle de l'académie de Versailles
- Le Conseil Général de Seins Saint Denis pour la mission Art au Collège
- L'Association Citoyenneté Jeunesse (93)

- l'ANRAT, dans le cadre du projet « TRANSVERS'ARTS »

- La Fondation Tocqueville
Enfin, le CENTQUATRE, dans le cadre de son action territoriale, a partagé un certain nombre d'actions avec d'autres établissements artistiques et culturels :

- de la Ville de Paris
 - o le Monfort
 - o Le Théâtre de la Ville
 - o la MGI
 - o la Gaîté Lyrique
 - o la MEP
 - o ...
- Autres
 - o La Comédie Française
 - o ...

Quelques exemples de collaboration :

- Parcours culturels : lycée Diderot 19^e
Dans le cadre d'une convention signée entre le lycée Diderot et le CENTQUATRE, en lien étroit avec un enseignant coordonnateur, plusieurs projets ont été mis en place. Des élèves d'ATS (classe préparatoire post-BTS) ont débuté un parcours de spectateur bâti par leurs professeurs avec l'équipe du CENTQUATRE. Ils ont assisté à des spectacles à la suite de temps de préparation. Un atelier jonglerie a été mis en place avec l'artiste circassien Jérôme Thomas et des élèves BMA Horlogerie (Brevet des métiers d'art). Au bilan, des sorties ont été organisées impliquant une dizaine de professeurs et une centaine d'élèves.

- Projet Art pour grandir : Les Petits Riens, collèges Michelet et Méliès 19^e
Tout au long de l'année, les élèves des collèges Méliès et Michelet, accompagnés par leurs professeurs et les intervenants artistiques de l'association les Petits Riens, ont investi le CENTQUATRE. Présents chaque mercredi après-midi pour leurs ateliers de danse, les élèves ont découvert également les propositions du CENTQUATRE à travers un parcours culturel cohérent.

- Projet l'Art pour grandir : collège Clémenceau avec Bertrand Bossard, artiste associé au CENTQUATRE

Pendant toute l'année 2011-12, Bertrand Bossard, metteur en scène et comédien, artiste associé au CENTQUATRE avec sa compagnie, est en résidence au collège Clémenceau dans le quartier de la goutte d'or (18e). Environ deux fois par mois, les élèves d'une classe de 4e, les artistes de la Cie et les professeurs de la classe se retrouvent autour d'ateliers de pratique théâtrale au collège ou au CENTQUATRE, en lien avec la prochaine création de Bertrand Bossard *Le jeu des 1000 euros*. Au delà du groupe concerné, les autres élèves du collège suivent un parcours de découverte culturelle au CENTQUATRE.

La relation avec les universités et école supérieures

Le CENTQUATRE a commencé et structuré sa relation avec les universités, notamment par la mise en place d'un partenariat avec le PRES SORBONNE PARIS CITE (Sorbonne nouvelle P3, Paris Descartes, Paris Diderot, Paris 13, Institut de Physique du Globe (IPGP), Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), Sciences Po, Ecole des hautes études en santé publique (EHESP)). Ce partenariat a permis aux 8 membres du PRES de découvrir des propositions artistiques au CENTQUATRE à un tarif et dans des conditions privilégiées.

Des relations spécifiques ont été mises en place avec les services culturels des universités de Paris 3, Paris 7, Paris 8, Paris 13 et Université de Marne la Vallée. Enfin, le CENTQUATRE est partenaire du Master 2 Développement Culturel Territorial de l'UPEMLV au sein de l'UFR SHS et, dans ce cadre, accueille une étudiante en stage.

Quelques exemples de collaboration :

- Un projet spécifique avec le master Dynamiques culturelles de l'UFR de communication de Paris 13 a également eu lieu, mêlant découverte du lieu et de la programmation pour les élèves, et accueil d'un élève en projet tutoré.
- Un projet spécifique a été lancé également avec l'Ecole d'Arts et de Culture (EAC) mêlant la découverte du lieu et de sa programmation pour l'ensemble des élèves, et l'accueil en stage de 8 élèves autour de la réalisation du Forum des dynamiques culturelles du territoire (cf. partie Forum ci après) et de 4 thématiques de la programmation (danse, musique, littérature, cuisine).

L'action en direction des acteurs sociaux et associatifs

Le CENTQUATRE a structuré ses relations avec les associations et acteurs locaux (jeunesse, action sociale, animation, culture), en s'appuyant sur la programmation du lieu et la présence des artistes en résidence. La majorité des partenariats se sont noués avec des acteurs du quartier Flandre et plus largement du Nord Est parisien.

Le mode de relation est spécifique à chaque projet : sorties simples, parcours de découverte culturelle, spectacles et expositions, ateliers de pratiques artistiques, projet.

En 2011, les relations se sont structurées avec plusieurs partenaires déjà identifiés. Des partenariats se sont affirmés et ont évolué autour de la programmation et des usages du lieu.

Quelques exemples de collaboration :

- L'Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs propose des logements temporaires pour les 18-32ans. Elle dispose d'une résidence à proximité du CENTQUATRE ainsi que plusieurs dans le Nord-Est parisien. En 2011, le CENTQUATRE et l'ALJT ont travaillé ensemble pour proposer régulièrement des offres culturelles et des accès privilégiés au CENTQUATRE aux résidents.
- La relation avec R style (association de promotion des cultures urbaines, voisins du CENTQUATRE. Partenaire depuis l'ouverture). En 2011, cette relation s'est structurée notamment autour de rendez vous réguliers intégrés dans la programmation les vendredis soirs : battle, cours de danse, conférence etc, ouverts à tous et gratuits. Cette relation a permis notamment de tisser des liens avec des groupes de pratique spontanée au sein du CENTQUATRE.
- Fête de quartier avec Anne-Flore Cabanis le 2 octobre 2011 : dans le cadre de la fête du quartier Curial Cambrai organisée par les partenaires du quartier Flandre, Anne-Flore Cabanis, artiste plasticienne accueillie en résidence au CENTQUATRE a pu proposer une performance en résonance avec le thème de la fête : le mariage du quartier Curial et du quartier Riquet. Toute l'après midi de la fête, les habitants ont pu participer à l'installation de bandes de couleurs sur le sol de la rue Archereau représentant le mariage de

deux couleurs, le bleu et le jaune. Cette performance a laissé une trace dans le quartier en reliant la rue Archereau au CENTQUATRE, et a accentué le lien entre les propositions de l'après midi de la fête de quartier et l'invitation à terminer la fête au CENTQUATRE pendant la soirée.
<http://www.dailymotion.com/video/xqbg9c>

Structures scolaires (écoles, collèges, lycées)

25 projets, 27 établissements en relation de travail
Total : 52

Enseignement supérieur (université, écoles...)

11 projets, 5 établissements en relation de travail
Total : 16

Structures autres (centres de loisirs, centres sociaux, centres d'animation, antennes jeunes, club de prévention)

74 projets, 25 établissements en relation de travail
Total : 99

Les actions de prévention

LE CENTQUATRE prend en compte dans son action en direction des publics les enjeux de prévention propre au quartier Flandre et plus largement au Nord Est parisien. L'ensemble des actions développées avec les acteurs locaux, qu'ils soient du champ scolaire, social, éducatif ou autre, vise à participer activement notamment à ce travail.

En 2011, le travail de prévention s'est en effet affirmé comme transversal à l'ensemble des actions développées par le CENTQUATRE en direction du territoire.

Plus spécifiquement une action en direction des acteurs de la jeunesse et de la

prévention s'est développée avec certains acteurs, dont le club de prévention du secteur, la Maison des copains de la Villette (MCV).

Par ailleurs le CENTQUATRE fait partie de la Cellule de veille de prévention de la délinquance du 19e arrondissement qui permet de penser une action concertée sur le territoire.

Au-delà de la relation avec les partenaires, le travail de prévention du CENTQUATRE en 2011 a consisté à continuer l'adaptation du bâtiment et la réflexion sur les usages possibles du lieu pour toujours améliorer les conditions du vivre ensemble offertes dans les espaces ouverts aux publics.

Un accompagnement des équipes de terrain s'est maintenu avec notamment plusieurs sessions de formation pour les équipes de sécurité.

Quelques exemples de mode de relation :

– La Maison des copains de la Villette

Avec le club de prévention du secteur, la MCV, la relation a évolué en 2011 vers une pratique du lieu en tant que spectateur pour quelques jeunes accompagnés par l'association. Deux groupes en particulier, un groupe de filles de 14-15 ans et un groupe de garçons de 10-11 ans ont pu découvrir au fil de l'année différentes propositions (exposition, spectacle, propositions ouvertes...). La relation avec la MCV trouve des échos dans le travail mené avec l'association Les petits riens et les professeurs des collèges Méliès et Michelet, la relation avec certains jeunes se retrouvent en effet à ces 3 endroits, ce qui permet de développer un travail partenarial au niveau du territoire avec une large vision.

Au-delà, les relations de partage de diagnostic et de réflexion commune se sont maintenues, déjà enclenchées les années précédentes.

– Les Correspondants de nuit

En juin 2011, une équipe de correspondants de nuit a commencé à travailler sur une zone de proximité intégrant notamment le CENTQUATRE. Cela a donc été l'année de mise en place d'un dialogue avec l'équipe, afin d'établir une connaissance réciproque. Des échanges quotidiens ont lieu entre les deux équipes, grâce au passage chaque jour des CDN. Les CDN comme le CENTQUATRE veillent à se tenir informés de tout événement important et à travailler de concert (échange sur les grands événements

de la programmation à venir, sur les événements qui ont rythmé la vie du quartier etc.)

– L'accueil de Jour Pelleport

L'accueil réussite éducative Pelleport est un lieu ressource pour les collégiens en risque de décrochage scolaire et leurs parents pour les 10e, 11e, 19e et 20e arrondissements.
L'équipe d'éducateurs accueille

notamment les élèves lors de période temporaire d'exclusion et met en place des actions de remobilisation pour les collégiens en prévention du décrochage scolaire au sein de l'accueil et des établissements scolaires.

Le travail avec ce nouveau partenaire s'est développé en 2011. La relation s'est bâtie autour de sorties culturelles et de découvertes du lieu, et notamment de ses métiers et de son fonctionnement.

Le Forum des dynamiques culturelles du territoire

Fort du constat de la richesse et de la diversité des pratiques artistiques amateurs et des dynamiques culturelles développées sur le territoire du nord-est parisien, le CENTQUATRE a décidé d'organiser un Forum consacré aux projets menés avec ses partenaires locaux.

Temps fort de l'action territoriale développée par le CENTQUATRE avec ses partenaires, le Forum vise en effet à valoriser les démarches exigeantes menées en faveur de l'accès de tous à la culture sur le territoire du nord-est parisien. L'enjeu est d'illustrer la diversité des projets et des expressions, dans une attitude de curiosité active et collective.

Le CENTQUATRE et chacun des partenaires s'appliqueront donc à développer un projet partagé, durant la saison 2011/2012, en s'appuyant sur trois principes :

- **Faire** : développer une pratique artistique exigeante ;
- **Voir** : suivre un parcours de spectateur au CENTQUATRE ;
- **Montrer** : témoigner des démarches engagées par un temps public de présentation des travaux et expériences menés durant l'année.

Au-delà d'un temps fort en fin d'année, le Forum réunit un ensemble de moments de témoignage des projets menés tout au long de l'année : petite forme, étape de travail etc.

Participants :

Lycée Rostand 18e, lycée Jenatzky 18e, lycée l'Initiative 19e, lycée Molière 16e, collège Brassens 19e, collège Pailleron 19e, collège Clémenceau 18e, collège Valmy 10e, collège Bernard 16e, école élémentaire et centre de loisirs du 132 rue d'Aubervilliers 19e, association les Petits Riens avec les collèges Michelet et Méliès 19e, compagnie Si tu vois Adrienne 18e, compagnie la Déferlante 19e, association Clichés Urbains 19e, service d'accompagnement à la vie sociale de la Fondation maison des champs 19e, école du Jeu 18e, association Sirius Productions 18e, association ACERMA 19e, Orchestre de chambre de Paris, Direction des affaires scolaire de la Ville de Paris en lien avec la Maison du geste et de l'image et la MEP.

Le Forum des dynamiques culturelles du territoire est organisé avec le soutien de la Direction de la politique de la ville et à l'intégration (DPVI) – Ville de Paris, en relation avec la Mission Territoires de la Direction des affaires culturelles (DAC) – Ville de Paris et la Direction des affaires scolaires – Ville de Paris.

La vie des commerces

Les commerces ont connu en 2011 une activité dynamisée par l'intensité de la programmation artistique. Elle s'est traduite par un chiffre d'affaires en forte hausse pour chacun d'entre eux, avec pour conséquence une augmentation du montant des redevances versées au CENTQUATRE.

Soucieux d'expérimenter une présence plus forte et visible des commerces sur le site, Le CENTQUATRE a impulsé une politique de développement des espaces dévolus à ceux-ci. L'une des deux loges situées à l'entrée du bâtiment côté Curial a été transformée en boutique pour accueillir le bouquiniste L'Arnaqueur. L'Arnaqueur propose une offre de livres anciens et de collection dans les domaines artistiques (cinéma, spectacle, beaux arts, photographie, graphisme, livres d'enfants, littérature, policier), des affiches de cinéma, des photographies originales et des disques vinyle.

Les commerces ont développé une programmation diversifiée en cohérence avec celle de l'établissement liée à leur expertise réciproque.

DATE	Evénement	Organisateur
Janvier		
17 janv	Soirée Omnivore 100% Fish	Les Grandes Tables
Février		
14 févr	Soirée Omnivore 100% EAT/HATE	Les Grandes Tables
Mars		
16 mars	Rencontre autour de Frantz Fanon	Librairie le Merle moqueur
21 mars	Soirée Omnivore 100% Végétal	Les Grandes Tables
Avril		
09 avr	Rencontre avec l'éditeur et auteur de Paris 0 euros (Edition Nouvel Ange)	Librairie le Merle moqueur
11 avr	Soirée Omnivore 100% Pig	Les Grandes Tables
28 avr	Rencontre autour de la revue 6 mois	Librairie le Merle moqueur
29 avr	Place à la marionnette!	Librairie le Merle moqueur
Mai		
05 mai	rencontre avec Jean-Marie Müller, auteur de «l'Impératif de désobéissance» aux éditions Le passager clandestin	Librairie le Merle moqueur
06 mai	Dédicace Mathias Malzieu	Librairie le Merle moqueur
07 mai	15 séances de dédicace dans le cadre de Paris toutes lettres	Librairie le Merle moqueur
08 mai	10 séances de dédicace dans le cadre de Paris Toutes lettres	Librairie le Merle moqueur
14 mai	Rencontre-lecture avec Olivier Martinelli à l'occasion de la sortie de son livre «la nuit ne dure pas» aux éditions 13° note	Librairie le Merle moqueur
21 mai	Soirée Omnivore 100% Ravioli	Les Grandes Tables
21 mai	Le Showcase du samedi (jazz)	Librairie le Merle moqueur
26 mai	Rencontre avec Jacques Rancière	Librairie le Merle moqueur
Juin		
05 juin	Rencontre avec Philippe Brunet	Librairie le Merle moqueur
11 juin	le Showcase du Samedi(pop)	Librairie le Merle moqueur
18 juin	Rencontre avec Stéphane Audeguy	Librairie le Merle moqueur
20 juin	Soirée Omnivore 100% Omnivore	Les Grandes Tables
Septembre		
17 sept	Tangos, Slams et Coplas	Librairie le Merle moqueur
18 sept	Rencontre avec Alicia Dujovne Ortiz	Librairie le Merle moqueur
29 sept	Rencontre avec Céline Minard	Librairie le Merle moqueur
Octobre		
08 oct	CENTQUATRE Chemise	Emmaüs Défi
09 oct	Rencontre avec Régine Detambel	Librairie le Merle moqueur
14 oct	Dédicace Charles Berbérian et Philippe Dupuy	Librairie le Merle moqueur
17 oct	Soirée Omnivore 100% Flandre	Les Grandes Tables
29 oct	Dédicace Barroux	Librairie le Merle moqueur
Novembre		
02 nov	Rencontre avec Judith Mayer	Librairie le Merle moqueur
05 nov	Lancement du livre recettes des trois sœurs pour jeunes fauchés gourmands	Librairie le Merle moqueur
18 nov	Paris Champ de bataille	Librairie le Merle moqueur
21 nov	Soirée Omnivore 100% sous bois	Les Grandes Tables
24 nov	Rencontre autour du livre «10 ans d'histoire culturelle» aux presses de L'ENSIBB	Librairie le Merle moqueur
Décembre		
06 déc	Dédicace d'Erwann Créac'h	Librairie le Merle moqueur
05 déc	Soirée Omnivore 100% Amour&Crustacés	Les Grandes Tables

La préparation de la future place dédiée à l'innovation et au développement économique

Corrélativement au déploiement de la nouvelle programmation du CENTQUATRE, la réflexion sur la politique de l'innovation a évolué dans ses choix de mise en œuvre afin de la mettre en cohérence avec les principes de fonctionnement de l'établissement : mutualisation des moyens engagés avec des structures partenaires, souplesse dans les conditions d'accueil, réversibilité dans le choix des espaces mobilisés.

Le CENTQUATRE a ainsi posé les bases d'un programme d'actions coordonnées et complémentaires autour de quatre axes forts dont le lancement est prévu pour 2012 : collaborations fortes avec le monde de la recherche en art à travers l'intégration du CENTQUATRE au sein d'un Groupement d'Intérêt Scientifique regroupant une quinzaine d'acteurs de la recherche, valorisation de l'expérimentation avec la mise en place d'un fablab, développement économique du territoire à travers la création de l'incubateur, actions de réseaux via la participation à des projets de consortiums.

La préparation du lancement de ces actions s'est faite en particulier par la mise en place de divers réseaux de partenariats structurants :

- partenaires institutionnels apportant leur soutien financier (Ville de Paris, région Ile-de-France, OSEO)
- partenaires impliqués de manière opérationnelle (Agoranov pour l'incubateur, galerie Ars Longa pour le fablab)
- partenaires du monde académique et de la recherche (membres du Groupement d'intérêt Scientifique H2H-LAB)

En particulier, la Région Ile-de-France a apporté un soutien financier en investissement à la mise en place de l'incubateur à hauteur de 150 000 euros.

PLUS DE VIE

Le CENTQUATRE le lieu des initiatives créatives et esthétiques, publiques et privées,
Le CENTQUATRE le lieu du tout-monde,
Le CENTQUATRE le lieu créatif,
Le CENTQUATRE la cité créative,
Le CENTQUATRE la cité au cœur de la capitale,
Le CENTQUATRE la cité dans la capitale.

2. GRÂCE À DES RESSOURCES MIEUX UTILISÉES

Des recettes propres en hausse témoignant d'un modèle économique en développement

• **La billetterie du CENTQUATRE** a connu un fort développement durant l'année 2011 : 125 000 billets émis, contre 30 000 en 2010, avec une recette passant de 94 000€ à 610 000€.

L'activité de la billetterie a suivi le développement de la programmation : Outre les nombreuses propositions de danse, théâtre, cirque et activités de bien-être, trois événements inscrits dans la durée sur le site du CENTQUATRE, ont accueilli à eux seuls près de 80 000 entrées : Le Manège, C'magic et In_perception. Ces trois événements qui ont connu un succès auprès du public, avaient en commun un ticket d'entrée modique, situé entre 2€ et 5€. Il était possible d'accéder une seconde fois à In_perception pour 1€ sur présentation du 1er billet.

Durant l'année 2011, la billetterie a édité 125 000 entrées soit 34 000 entrées par mois en moyenne (sur 11 mois).

Le prix moyen du billet s'élève à 4,88€ soit un prix accessible et modique, correspondant à la volonté du CENTQUATRE d'accueillir le plus grand nombre de spectateurs.

18 920 entrées pour le théâtre, la danse et le cirque

12 000 entrées pour les musiques (musiques actuelles, musique classique et contemporaine)

45 850 entrées pour le Manège-Carré Sénart

Parmi les opérations mises en place pour faciliter l'accès à des installations et événements, le Manège-Carré Sénart a donné lieu à une opération tarifaire avantageuse : un carnet de 6 places à 20€ au tarif plein et 15€ au tarif réduit a permis au public, de revenir ou d'offrir ces places. 25 308 entrées ont été comptabilisées par ce biais, pour un montant de 49 797€.

30 000 entrées pour l'exposition In_perception

20 000 entrées sur les activités de bien-être et autres propositions : Do-in, art hair, visites déguidées, hot pots (bains chauds), Feldenkrais, location du Cinq (pratiques amateurs)

Développement de partenariats :

La billetterie a bénéficié du développement des partenariats mis en place avec des lieux et institutions de référence situées pour la plupart à Paris.

Le CENTQUATRE commercialise des billets en coordination étroite avec ses partenaires en fonction des accords de co-réalisation signés entre les structures. Le CENTQUATRE accorde une délégation de vente pour ses spectacles au partenaire, et inversement, commercialise pour tiers, moitié ou trois-quarts, les jauges des spectacles proposés dans les murs de ces lieux partenaires. Ce fut le cas avec la Comédie Française, le

Théâtre de l'Odéon, la Maison de la poésie, Radio-France, le Théâtre de la Ville et le Festival d'Automne à Paris.

Cette répartition permet de travailler en bonne intelligence avec les lieux et festivals partenaires.

Les partenariats engagés avec Radio France pour plusieurs week-ends de concerts et Présences électronique.

La billetterie met à disposition des places de spectacles sur les sites Fnac, Digitick.com. Un développement est en cours avec Ticketnet, Theatronline. Un développement des relations avec le Kiosque jeunes est prévu courant 2012. L'accès à des tarifs préférentiels pour nos adhérents chez nos partenaires ou pour des opérations ponctuelles est développé en coordination avec le service communication en charge de la diffusion.

• Désormais mieux intégrées aux modes de fonctionnement du CENTQUATRE, les **opérations de commercialisation** participent pleinement à la vie de l'établissement. Au-delà des recettes qu'elles génèrent (1.143.609€ pour 40 contrats signés), elles incitent des publics non habitués des lieux d'art à fréquenter le CENTQUATRE et contribuent à faire rayonner l'image de l'établissement auprès de réseaux économiques et professionnels complémentaires des réseaux artistiques.

Sous l'effet du succès du projet artistique, médiatique et public du CENTQUATRE, le profil des opérations accueillies a évolué. De plus en plus d'entreprises souhaitent non plus seulement investir les espaces du CENTQUATRE mais aussi développer une réelle collaboration avec l'établissement auquel elles reconnaissent :

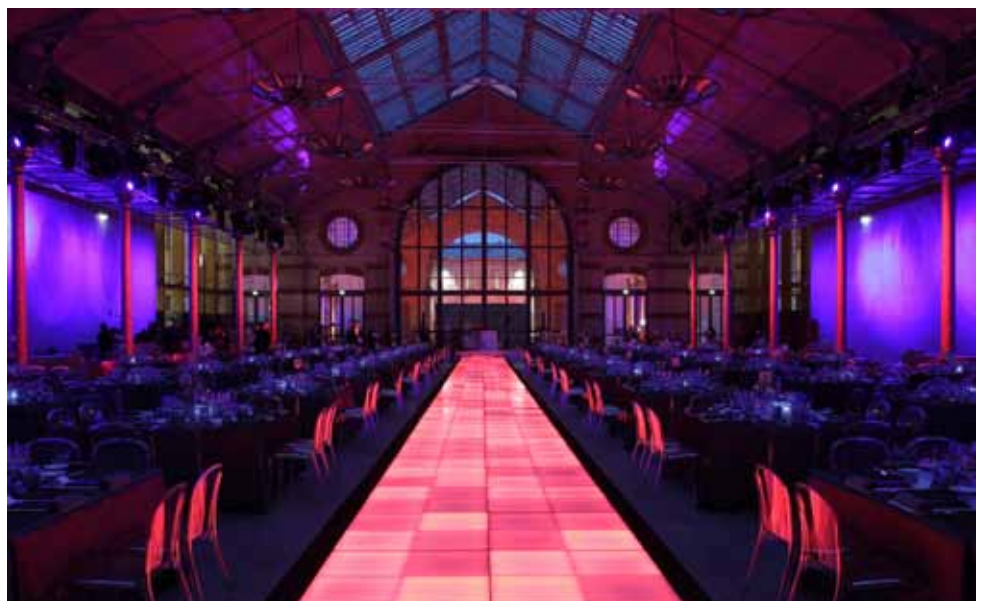
- une grande expertise dans le montage d'événements
- une image forte et valorisante
- la capacité de capter et fidéliser des publics très diversifiés

Ces atouts perçus par les entreprises, les incitent à solliciter le CENTQUATRE pour l'accueil d'événements ouverts au public (soit 36% de l'ensemble des commercialisations accueillies en 2011) : salon des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, Carrefours pour l'emploi junior et senior de la Mairie de Paris, concert SFR Live, etc. Ces événements publics s'organisent souvent autour d'une thématique liée à la création et à l'innovation (également 36% du total des manifestations) : festival du livre culinaire, exposition Jeune Création, soirée We love art, concerts de Radio France. En effet,

l'accueil des concerts et répétitions des orchestres de Radio France s'il s'inscrit dans le cadre d'un partenariat artistique entre les deux structures, relève également d'une opération de commercialisation.

Ces collaborations entre ces entreprises et le CENTQUATRE s'illustrent à travers :

- Des actions de communication croisées sur les supports respectifs des deux parties (Le Start, Futur en Seine, festival du livre culinaire, soirée We love art)
- Des renvois de publics facilités (ex : mise en place d'une billetterie couplée entre les expositions In_Perception du CENTQUATRE et Jeune Création) Des actions en direction des publics croisées (médiation couplée sur Jeune Création)
- Un accès privilégié des publics de l'opération accueillie à la programmation artistique du CENTQUATRE (ex : visites de l'exposition In_Perception pour les salariés d'Accor pendant leur Christmas Party au CENTQUATRE)
- La prise en charge par l'équipe du CENTQUATRE de l'accueil et de l'orientation du public sur les manifestations publiques d'envergure (ex : festival de la vie numérique Futur en Seine)
- Mutualisation de configurations techniques similaires entre une programmation du CENTQUATRE et une commercialisation, avec un effet de réduction de coûts pour les deux partenaires (ex : soirée We love art ayant exploité un dispositif technique également employé pour un concert de la programmation du CENTQUATRE).

Liste des opérations de commercialisation 2011

Société	Manifestation	Date	Nb de personnes
SIAAP	Vœux du SIAAP	04 au 06/01/2011	1200
URSAAF	Séminaire URSAAF	20 au 21/01/2011	400
CHEVAL Français	Dîner de gala du prix d'Amérique	28 au 30/01/2011	450
L'ARC	Réunion Multiplex	2/4/2011	300
CREDIT AGRICOLE	Tournage	2/8/2011	NC
PARIS COOKBOOK	Festival du Livre culinaire 2011	28/02 au 07/03/2011	8000
SERVICES MOBILES	conférence + salon	3/7/2011	1000
REVUE HOTELLERIE RESTAURATION	Salon professionnel grand public	09 au 10/03/2011	5000
WELLER INTERNATIONAL	cocktail dinatoire et soirée dansante	11 au 12/03/2011	1000
KTM SPORTMOTORCYCLE SAS	conférence de presse KTM	21 au 23/03/2011	50/jr
MACASSO	Festival Macasso	31/03 au 01/04/2011	350
SCOUTS ET GUIDES de France	Rassemblement	21 au 24/04/2011	2000/2500
CONSEIL REGIONAL D'IDF	Rassemblement	19 au 20/05/2011	1000
L'OREAL	journée de réunion	12 au 15/06/2011	400
VILLE DE PARIS DDEES	carrefour pour l'emploi junior	15 au 16/06/2011	5500
FUTUR EN SEINE	Festival de la vie et de la création numérique	21 au 27/06/2011	10000
PHD TALENT	Salon de recrutement bac + 8	22 au 24/06/2011	1000
HARMONIE DE LA RENAISSANCE	150 ^e anniversaire de Harmonie de la Renaissance	25 au 26/06/2011	720
ADAPT	réunion présentation stratégie	19 au 20/09/2011	150
AMBASSADE DES ETATS UNIS	Réunion de l'ambassade	9/23/2011	30
MC QUEEN	défilé mc queen	02 au 05/10/2011	NC
ARES	20 ans de l'association ARES	10/10/2011	350
DARGAUD	Soirée des Auteurs	10/17/2011	150
PSR SAVO/ERIGERE	Journée des collaborateurs	10/21/2011	70
JEUNE CREATION	Festival Jeune Création	01 au 14/11/2011	7200
ESAT	Salon secteur protégé et adapté	07 au 09/11/2011	2000
RESEAU GESAT	réunion	11/8/2011	30
CREMAC	Festival spectrum : concert musique spectrale	11 au 12/11/2011	200
WE LOVE DFA	Soirée We Love	11/19/2011	2000
VINIFERA	Autrement Vin	11/20/2011	
LABORATOIRE JANSSEN	Journées de l'hépatologie	24 au 26/11/2011	250
BOUYGUES TELECOM	D-Day	28 au 29/11/2011	250
KNOWMORE	Soirée anniversaire	29 au 30/11/2011	200
VILLE DE PARIS DDEES	Forum pour l'emploi des seniors	30/11 au 01/11/2011	5000
LE MONDE	Salon Le Start	02 au 04/12/2011	3000
CAP DIGITAL	les rencontres cap digital	05 au 06/12/2011	400
DEVANLAY/LACOSTE	SHOWROOM	05 au 15/12/2011	930
SFR LIVE	Showcase	12/8/2011	600
ACCOR	Soirée interne	12/15/2011	90
RADIO France	Concerts		

Ces actions communes permettent une meilleure intégration de ces opérations à la vie du lieu qui va, dans certains cas, jusqu'à une incorporation de certaines (festival du livre culinaire, soirée We love art, exposition Jeune Création avec participation du directeur du CENTQUATRE au jury du prix Jeune Création 2011) dans la programmation artistique du CENTQUATRE, dès lors les contenus proposés au public offrent une qualité et une cohérence avec la ligne de l'établissement.

En 2011, Le CENTQUATRE a poussé plus loin encore cette logique de collaboration et d'intégration en prenant en charge la conception et la réalisation technique de manifestations, apportant son expertise en ingénierie artistique. Le CENTQUATRE a par exemple réalisé pour le compte du Conseil régional d'Ile-de-France une prestation complète comprenant l'accueil, la réalisation technique et la mise en œuvre d'une proposition artistique (avec l'intervention sous forme de mix artistique visuel et musical de Dj Oof) à l'occasion d'une restitution de débats auprès de représentants de lycées de la Région Ile-de-France.

• L'année 2011 a été marquée à la fois par un soutien renouvelé de la majorité des entreprises **mécènes** et partenaires historiques du CENTQUATRE (Crédit agricole et Cofitem-Cofimur, respectivement partenaire et mécène depuis 2008, Sauter depuis 2009, Vivarte depuis 2010) et l'arrivée de deux nouvelles structures (Darty et la fondation Martine Lyon). Les premières ont fait le choix de pérenniser leur engagement aux côtés du CENTQUATRE, fidélisées par les nouvelles orientations du projet artistique et public et l'image restaurée de l'établissement. Les secondes ont été conquises par la vitalité du lieu et ont trouvé dans la programmation de l'établissement des thématiques convergentes avec leurs valeurs et actions.

ENTREPRISE	TYPE DE PARTENARIAT
CREDIT AGRICOLE	Sponsoring
DARTY	Mecenat
DARTY	Mecenat
VIVARTE	Mecenat
SAUTER	Sponsoring
COFITEM COFIMUR	Mecenat

La nouvelle programmation du CENTQUATRE et ses spécificités (pluridisciplinarité artistique, présence physique des artistes sur le site, proximité et liens de confiance entre ces derniers et l'établissement) a permis d'imaginer et mettre en place la construction de collaborations avec les partenaires et mécènes à plus forte « valeur ajoutée » artistique. Le CENTQUATRE a développé une activité d'ingénierie artistique qui se traduit par :

- Du conseil dans la conception d'une proposition artistique sur-mesure répondant à l'enjeu posé par l'entreprise (communication, RH, image, etc.)
- L'identification dans ses réseaux d'artistes susceptibles de se saisir de cette problématique et de la traduire par la conception d'une œuvre
- La contractualisation entre les différentes parties concernées (artiste, entreprise, CENTQUATRE)
- La conduite du projet dans tous ses aspects (calendrier, budget, relationnel) jusqu'à son aboutissement

- Le CENTQUATRE a réalisé trois opérations d'**ingénierie artistique**, deux pour le compte de l'entreprise Darty, une pour le Crédit agricole (soit un total de recettes artistiques facturées par le CENTQUATRE de 26.238€ HT).

Dans le cadre d'un événement interne, DARTY a fait appel à DJ Oof pour un ciné-mix prévu dans le restaurant privatisé pour l'occasion. A la demande de DARTY, Dj Oof a réalisé un ciné-mix personnalisé avec des images de clips ou spot publicitaires de la marque.

DARTY a fait appel à Christophe Beauregard pour lui passer une commande d'un projet photographique. Il s'agissait de réaliser un reportage artistique sur les « petites mains » de l'entreprise pour montrer à l'ensemble des collaborateurs, à l'occasion d'un événement interne, la diversité des métiers de DARTY et rendre hommage à des salariés dont le métier n'est pas assez valorisé en interne (réparateurs, installateurs, etc.).

L'artiste associé Bertrand Bossard a été choisi par le CREDIT AGRICOLE S.A. sur proposition du CENTQUATRE pour concevoir un projet sur-mesure à dimension artistique et sociale : les « visites déguidées ». Créée pour le CENTQUATRE et expérimentée tout au long de la saison par les publics de l'établissement, la visite « déguidée » est un concept déroutant d'appropriation du bâtiment et de son histoire ...une manière ludique de découvrir les espaces du CENTQUATRE.

En 2011 le CREDIT AGRICOLE S.A. a implanté son nouveau siège social Evergreen d'une superficie de 40 000 m² en plein centre ville de Montrouge, avec l'objectif d'y rassembler à l'orée 2014 près de 9 000 collaborateurs. L'équipe Diversité et Handicap du groupe CREDIT AGRICOLE a souhaité accompagner les collaborateurs dans ce changement en demandant à l'artiste associé Bertrand Bossard de créer une visite « déguidée » en LSF du site d'Evergreen dans une logique d'accessibilité et de cohésion interne.

La mise en oeuvre de ce projet sur-mesure a donné lieu à des collaborations dynamiques et rencontres entre l'artiste, l'équipe du CENTQUATRE et les collaborateurs du Crédit agricole tout au long de l'année. C'est à travers ces rendez-vous réguliers et en observant les usages de chacun au sein du nouveau siège de l'entreprise que Bertrand Bossard a pu concevoir cette visite originale.

Le lancement des visites déguidées d'Evergreen a été inauguré le 16 novembre 2011 à l'occasion de la semaine de l'emploi des Personnes handicapées. Trois autres visites ont eu lieu sur le site d'Evergreen au cours de l'année 2011.

- **Le fonds de dotation**
« Les mécènes du CENTQUATRE »

A l'occasion du CA du 24 juin 2011, la directrice adjointe du CENTQUATRE a été nommée déléguée générale du **fonds de dotation « Les mécènes du CENTQUATRE »**. Ce dernier a apporté au CENTQUATRE en 2011 un soutien financier à hauteur de 66 000€, correspondant au solde des engagements financiers initiaux des membres. Les membres du fonds de dotation sont restés en contact avec la direction du CENTQUATRE qui les a régulièrement informés de l'activité de l'établissement, en particulier par l'envoi fin 2011 d'un document établissant le bilan détaillé de la programmation et des activités du CENTQUATRE en 2011, traçant des perspectives sur 2012 et formulant des axes de partenariats possibles.

Une organisation revue

En 2011, l'effectif moyen s'est élevé à 100 équivalents temps-plein, dont 75.5 permanents et 24.5 intermittents, avec 15 recrutements pendant l'exercice.

1. Une nouvelle organisation au service du projet...

Le changement radical de projet artistique a été rendu possible grâce à la capacité des managers et des équipes à s'adapter et à s'approprier ce projet et aussi grâce à la volonté affirmée de développer en permanence le capital humain.

Un nouveau schéma d'organisation a été approuvé par le Conseil d'administration au cours du premier trimestre 2011.

2. ...Pour fédérer les talents d'une équipe

Cette nouvelle organisation s'est appuyée sur les équipes présentes et a eu pour objectif de fédérer leurs talents autour d'un projet ambitieux.

- Une maturité croissante

L'objectif poursuivi est d'assurer une meilleure adéquation entre l'intégration et la fidélisation des jeunes actifs et l'intégration et la transmission des compétences de profils plus seniors. L'âge moyen des collaborateurs permanents est de 37 ans, contre 35 ans en 2010. Cette évolution traduit une volonté d'intégrer, via des remplacements et des recrutements, des profils plus seniors qui ont constitué 37.5% des recrutements de permanents en 2011.

Cependant la pyramide des âges du CENTQUATRE reste déséquilibrée à sa base par la surreprésentation des femmes de 25 à 35 ans. L'âge moyen des femmes est d'ailleurs de 35 ans, soit 4 ans de moins que l'âge moyen des hommes. Cette surreprésentation des femmes, qui est le reflet d'une tendance générale de la branche professionnelle à la féminisation, conduit l'établissement à prêter une attention particulière à l'équilibre homme femme.

- L'équilibre femme-homme

Le CENTQUATRE veille activement au respect de l'équité. Si les femmes sont majoritaires dans le secteur culturel, elles n'occupent pas nécessairement pour autant des postes à responsabilité et ont parfois des salaires inférieurs à leurs collègues masculins (Cf rapport de branche 2011 Audiens). Assurant l'égalité de traitement en termes de rémunération, le CENTQUATRE a aussi poursuivi son objectif

d'équilibre à tous les niveaux : sur les neuf membres du Comité de Direction, six sont des femmes, reflétant de manière parfaite la répartition hommes/femmes au sein de l'établissement. Cette équité est également présente au sein des conditions d'accès à l'emploi, de formation et de promotion professionnelle.

Cette démarche devra se poursuivre en 2012, sur d'autres chantiers tels que l'articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales.

- Le déploiement de la mobilité professionnelle et le développement d'une politique salariale reconnaissant l'expérience et valorisant l'ancienneté

En 2011, l'établissement a souhaité répondre aux attentes d'évolution professionnelle des jeunes collaborateurs en proposant à 12% de l'effectif des changements de statut et de poste correspondant à la nouvelle organisation. De même il a entendu reconnaître l'expérience, élément qui avait pu être peu valorisé par le passé, entraînant des évolutions de salaire pour 17% des effectifs. La direction du CENTQUATRE s'est ainsi donné les moyens d'atteindre ses objectifs en termes de motivation et de reconnaissance, et doit encore développer les axes de compétitivité et performance.

- Le renforcement des compétences pour accompagner les évolutions

La formation professionnelle continue constitue également un moyen efficace de répondre aux aspirations d'évolution professionnelle des salariés, d'améliorer les compétences et les savoir-faire. 70% des salariés ont pu bénéficier d'une formation en 2011 en lien avec les orientations stratégiques définies par l'établissement. Les indicateurs d'efficacité pédagogique attribuent une note de satisfaction moyenne des formations fixée à 14.8/20.

- La poursuite de l'insertion professionnelle et de l'ancrage territorial pour favoriser la diversité et participer à la lutte contre les discriminations

Dans le prolongement de sa démarche en matière de lutte contre les discriminations et d'accompagnement des jeunes, le CENTQUATRE a participé à un partenariat innovant (engagement actuellement prévu sur 3 ans), soutenu par la mairie du 19e et l'APSV¹, avec 2 collèges du 19e arrondissement pour accueillir leurs élèves lors des stages de découverte de 3e. En effet, chaque année près de 200 élèves de troisième de l'arrondissement se retrouvent sans stage. Il s'agit bien là du 1er obstacle à l'insertion professionnelle, lié au manque de réseaux ou à des pratiques discriminatoires. En 2011 l'établissement a accueilli 8 collégiens en stage de découverte, poursuivant ainsi son ancrage territorial et son engagement citoyen. Les jeunes étudiants des écoles et universités ont été 18 à effectuer un stage pour une durée moyenne de 4 mois ; les filières professionnelles ne sont pas oubliées, 3 stagiaires en provenance. Parce que l'apprentissage constitue un facteur-clé de réussite pour l'insertion professionnelle des jeunes actifs, le CENTQUATRE a intégré en 2011 trois apprentis et deux contrats de professionnalisation.

L'établissement poursuit également son objectif d'insertion professionnelle en lien avec INTERMIS et l'APSV. En 2011, en collaboration avec l'APSV, le CENTQUATRE a suivi, formé et employé 20 personnes en INTERMIS dont 100% étaient intervenues en AVEJ auparavant. Sur l'ensemble de l'année 2011, l'établissement a accueilli 5.5 Equivalents temps plein (10 040 heures) dont 4.7 ETP d'accueil général et 0.8 au CINQ.

Le parcours des personnes suivies par INTERMIS est en moyenne de 12 mois. Quatre personnes ont eu une opportunité d'emplois en CDD d'une durée de 6 mois à un an au CENTQUATRE, et l'une d'entre elle a été intégrée de façon permanente en CDI.

Les équipes d'INTERMIS viennent de deux horizons particuliers : Dispositif Entracte (artistes parisiens bénéficiaires du RSA) et jeunes en insertion du nord-est parisien (principalement le 19e arrondissement) et proche banlieue (93). Ces derniers sont suivis par l'APSV grâce à des entretiens réguliers avec un conseiller d'insertion ou un éducateur ainsi que des chargées IAE (Insertion par l'Activité Economique) en lien avec le CENTQUATRE. Ces entretiens permettent notamment d'évaluer les savoir-être et les savoir-faire acquis ou bien restant à acquérir. Ils sont aussi le moyen de lever les éventuels freins à l'emploi (social, logement, justice, etc.), d'évaluer les compétences nécessaires, de les renforcer (notamment grâce à des formations par l'intermédiaire de l'APSV ou bien avec des organismes extérieurs) et d'aider à la montée en compétences.

Outre cet accompagnement les agents d'accueil INTERMIS ont suivi une formation de Sauveteur Secouriste du travail proposée par le CENTQUATRE et, pour certains, ont suivi une formation en médiation culturelle et artistique proposée par l'APSV.

Le retour à l'emploi pour les 12 personnes qui sont sorties du dispositif en 2011 est de 50%.

Une optimisation des coûts

Un budget maîtrisé

Le budget 2011 s'est clôturé sur 11 635 K€ de dépenses de fonctionnement et 693,3 K€ en investissement, soit :

- en dépenses 11 635 141€ (pour mémoire, 10 138 310€ en 2010, + 14.7%)
- en recettes 11 465 560€ (pour mémoire, 10 189 229€ en 2010, + 12.5%)

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2011 est de -169,6 K€ contre 50,9 K€ en 2010.

Le budget 2011 de fonctionnement de l'EPCC a bénéficié de l'intégration en cours d'année du résultat exceptionnel de clôture de l'ancienne structure (liquidation de l'EPIC), à hauteur de 374 K€, portant ainsi le résultat antérieur cumulé à 890 K€.

L'activité artistique et culturelle du CENTQUATRE s'est traduite de façon logique sur le budget 2011 par un

renforcement des dépenses de production soutenant une meilleure offre aux publics, qui ont été en partie financées par une forte progression des recettes d'activité, les recettes de billetterie ayant bondi de 374%. Au final, 169,5 K€, pris sur l'excédent cumulé antérieur, auront été nécessaires pour équilibrer le budget 2011.

Recettes de billetterie HT

2009	2010	2011
68 004€	125 379€	594 129€
	+ 84%	+ 374%

Les frais de structure de l'établissement représentent 65,3% du budget, comprenant le coût des personnels permanents 35,7%, et le coût du bâtiment 23,1%. Les dépenses de production sont de 26,7%. Les subventions, dont la principale de 8 000 K€ de la Ville et du Département de Paris, représentent les deux tiers des ressources du Centquatre, les activités de l'établissement générant un quart des recettes propres.

Structure Budgétaire d'Investissement Compte de Gestion			
Dépenses		Recettes	
Equipement	574 929		
Dép. Financières	78 413		
Opérations d'ordre	40 000	635 972	Opérations d'ordre
	693 342	635 972	

La gestion budgétaire et comptable

Le rythme plus soutenu de l'activité de production s'est concrètement traduit en 2011 par une augmentation du volume de factures enregistrées, +51,9% : 2 411 factures en 2011 contre 1 587 en 2010. Le mandatement a progressé de 49%, les titres de 5%. Le taux de rejets par la DRFIP est resté stable en dépenses et a proportionnellement significativement diminué en recettes, mais reste cependant à améliorer.

	MANDATS		TITRES	
	Nb	Taux de rejet	Nb	Taux de rejet
2011	6 007	2,66%	379	11,08%
2010	4 034	2,33%	359	20,79%

Le délai global de mandatement du CENTQUATRE est en 2011 de 17 jours, respectant ainsi le délai réglementaire maximal, qui fixe à 20 jours le délai de traitement de l'ordonnateur.

STRUCTURE BUDGETAIRE DE FONCTIONNEMENT 2011

DEPENSES		RECETTES	
STRUCTURE	7 551 230	SUBVENTIONS	8 016 797
Coût bâtiment	2 685 325	Subvention Ville et Département de Paris	8 000 000
Frais fonctionnement des services	454 579	subvention sur projet d'actions culturelles	16 797
Personnels Permanents	4 102 919	RECETTES ACTIVITES	2 764 488
Communication	308 407	Artistique	1 134 256
PRODUCTION	3 159 378	Développement économique	1 352 232
dont budget artistique	1 140 521	Mécénat	278 000
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	288 561	Autres produits exceptionnels	
TOTAL I - REEL	10 999 169	AUTRES RECETTES	343 158
	125 274	TOTAL I - REEL	11 124 443
AMORTISSEMENT +PROVISION	635 972	AMORTISSEMENT +PROVISION	341 117
TOTAL II - OP ORDRE	11 635 141	TOTAL II - OP ORDRE	11 465 560
	-169 581	RESULTAT ANTERIEUR	890 419
RESULTAT ANTERIEUR		TOTAL	12 355 979
TOTAL	11 635 141	RESULTAT	720 838
RESULTAT			

Des dépenses contrôlées

La commande publique et la politique d'achat

La politique d'achat doit répondre à deux objectifs que sont la sécurisation juridique de l'ensemble des procédures menée par le CENTQUATRE et la rationalisation des moyens afin d'acheter le meilleur service au meilleur coût :

- La pluri-annualisation des marchés pour assurer de meilleures conditions d'exécution et de coût,
- La mutualisation et la standardisation des besoins, afin de faire émerger des opportunités de marchés pour l'ensemble des services,
Le recours aux services juridiques de la nouvelle direction administrative et financière, pour la mise en place de marchés, qui assiste les services internes dans le choix des procédures, la constitution du dossier de consultation et l'aide à la définition des besoins et rédaction des CCTP.
- Afin de répondre à ses besoins, le CENTQUATRE a procédé à l'attribution de 23 marchés publics en 2011 (15 marchés de fournitures, 8 marchés de services), dont un marché en procédure d'appel d'offre : un nombre de marchés équivalent à celui de 2010 (liste de marché en annexe)

A la faveur du Décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011, portant modification des seuils du code des marchés publics, relevé de 4000€ HT à 15 000€ pour les procédures adaptées, la commande publique s'est allégée, même si l'effet ne sera réellement significatif qu'à partir de l'année 2012.

Une technique plus efficace

L'aménagement de la nef, emblématique de la politique d'investissement :

La nef répond à un besoin essentiel au CENTQUATRE, disposer d'une salle permettant d'accueillir une quantité de spectateurs plus importante que les Salles 400 et 200, c'est-à-dire entre 450 et 2500 personnes selon les configurations. Cet espace est aussi un de ceux les plus utilisés pour les activités de commercialisation. Il est par ailleurs le lieu important pour toutes les pratiques publiques quotidiennes, bien qu'à l'origine conçu comme un « mail », simple endroit de passage du public.

Pour toutes ces activités, il est nécessaire de pouvoir suspendre des dispositifs techniques (lumière, son, vidéo, scénographie), ce que la structure d'origine ne permet pas.

Avant les travaux d'aménagement entrepris en août 2011, il fallait recourir à des structures en aluminium posées au sol, ce qui était inesthétique, long à installer et diminuait l'espace disponible.

5 portiques autoportants ont donc été mis en place, chacun possédant une charge d'utilisation de 6000 daN, qui permet rapidement et à moindre coût de répondre à toutes les demandes techniques.

Cet équipement permet, pour l'ensemble de nos activités, de modifier l'espace à volonté. Il est aussi possible de laisser en place une partie de l'équipement technique suspendu.

Cet équipement est par ailleurs réversible, c'est-à-dire démontable si nécessaire, car il n'est pas en contact avec les murs existants.

Les choix qui ont été faits, en termes de couleur et de technologie rendent cette structure très peu visible et respectent parfaitement l'esthétique du bâtiment. Il s'agit de fait d'une nouvelle salle, ce qui accroît les possibilités dans tous les secteurs d'activités du CENTQUATRE.

Cet aménagement illustre les objectifs poursuivis par la politique d'investissement :

- Maintenir et améliorer le niveau d'équipement
- Diminuer les coûts de production
Faciliter la location des espaces en offrant une prestation complète et moins onéreuse.

Selon les mêmes objectifs, l'équipement des salles principales a été amélioré : la Salle 200 et la Salle 400 disposent désormais d'un matériel technique permanent :

- Lumières de répétition
 - Equipement son de base
 - Vidéo projecteur de grande puissance
 - Ecran déroulant grand format
- Cet équipement permet d'être plus concurrentiel sur les locations de ces salles, et plus réactif sur les résidences et répétitions.

Cet effort sera poursuivi pour les ateliers les plus utilisés, les AT1, 3, 4, 6, et 9.

1. Gestion du temps

Une bonne gestion du temps de travail des personnels techniques est devenue encore plus vitale du fait de l'accroissement des activités liées au nouveau projet du CENTQUATRE.

L'ancien logiciel, obsolète et peu convivial, a été remplacé par un nouveau, qui répond mieux aux besoins de la structure et dont une partie a été adaptée à ses propres besoins, par l'ajout de fonctionnalités spécifiques.

Sa souplesse et sa réactivité permettent une évolution permanente et une adaptation constante au projet.

Il permet notamment de gérer les plannings, les contrats et les coûts salariaux des personnels intermittents.

2. Gestion de l'équipe

Dans l'esprit d'adapter le mieux possible au projet les missions des différentes branches de la Direction technique, **l'organigramme** a été optimisé en trois branches :

- administration technique
- gestion du bâtiment
- mise en œuvre technique des différents secteurs de la production et du développement économique.

Il y avait auparavant une séparation importante entre les personnels dédiés à la production artistique et ceux en charge de la mise en œuvre technique lors des commercialisations.

Cette séparation créait une perte d'efficacité dans la gestion des moyens et des personnels, ce qui nuisait à la cohérence et à l'état d'esprit de l'équipe.

Dans le but d'obtenir une parfaite mutualisation des moyens humains et matériels, des modifications importantes dans l'organisation du service de la direction technique ont été réalisées :

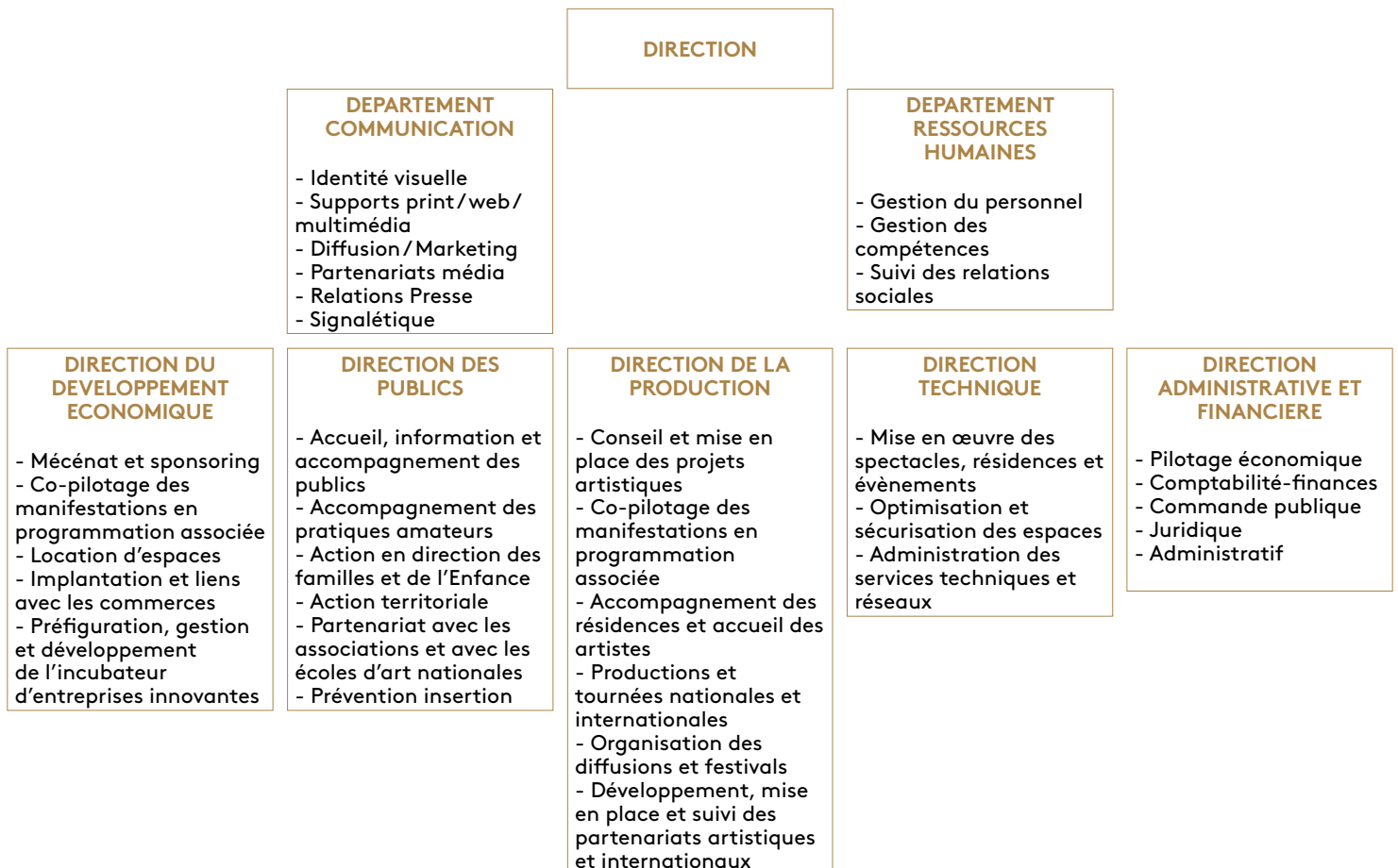
- Planification conjointe et unifiée
- Regroupement des équipes dans un même cadre administratif (fichier de personnel technique unique)
- Réunions d'organisation et de planning communes, mêlant les activités artistiques et celles liées à la commercialisation.

La plupart des personnels interviennent désormais indifféremment dans les deux secteurs.

Certains, intermittents par exemple, choisissent d'intervenir dans leur domaine de prédilection mais la nouvelle organisation leur permet néanmoins d'avoir le sentiment clair de faire partie du même projet.

Une programmation plus dense, une variété et une transversalité accrue des différents types d'activités ont nécessité une forte adaptation et une évolution des personnels techniques :

- 2 apprentis ont été recrutés dans le cadre de contrats d'apprentissage en partenariat avec le CFPTS. Cette formation en alternance délivrée par la meilleure école française pour les métiers techniques du spectacle, permet d'associer le CENTQUATRE à l'évolution et à la modernisation des professions.
- Le fichier actuel des intermittents est constitué de 344 personnes, il a pratiquement doublé par rapport à l'exercice précédent. Une telle richesse permet de choisir les personnes les mieux adaptées aux tâches, mais aussi contribue efficacement à faire connaître dans la profession, et même au-delà, le nouveau projet du CENTQUATRE, car la quasi-totalité des intermittents de notre liste intervient au moins une fois dans l'année.

Un des types de manifestations en fort développement au CENTQUATRE, les expositions et installations d'art contemporain, nécessitent un type de personnel impliquant des compétences à cheval sur les domaines techniques et l'accueil des publics. L'AVEJ (Association Villette pour l'Emploi des Jeunes), dans le cadre d'un accompagnement social et professionnel personnalisé, ayant pour objectif le retour à l'emploi, propose ce type de personnel.

3. Gestion des lieux :

Les 39 000 m² du CENTQUATRE, leur ampleur et leur complexité nécessitent une gestion particulièrement rationnelle des lieux.

L'accroissement en volume du projet et la diversification de ses activités ont engendré la nécessité d'une réorganisation de la gestion des espaces ainsi qu'une analyse de l'état des bâtiments et de ses équipements.

Le logiciel de gestion des espaces

Les activités du CENTQUATRE impliquent au total 70 espaces différents dont l'occupation et l'utilisation doivent être planifiées :

18 ateliers (résidences, spectacles, commercialisation), 17 autres espaces et salles de spectacle (dont S400, S200, Ecuries, Halle Aubervilliers, Jardin, Ecuries etc.), le Cinq, la Maison des Petits, 1 billetterie, 3 accueils, 14 bureaux de production et espaces de travail, 6 appartements, 3 niveaux de parking, 6 commerces).

Une telle ampleur nécessitait un logiciel dédié, qui a été mis en place en septembre dernier.

Le précédent outil, peu « convivial » et proposant un nombre limité de postes installés, était de fait « renseigné » par très peu de salariés, pour qui il s'agissait d'une charge de travail importante.

De même, la lecture « directe » de l'occupation des salles était peu lisible sur le logiciel, il fallait passer par des visualisations préenregistrées qui étaient une des tâches confiées au responsable informatique, qui voyait donc le temps disponible pour ses tâches principales diminué d'autant.

Le nouveau logiciel est au contraire installé en lecture sur la totalité des postes du CENTQUATRE, et chacun peut visualiser et/ou imprimer les plannings selon ses convenances.

En écriture, le nombre de personnes pouvant intervenir a été multiplié, ce qui permet de diminuer le temps d'inscription pour chacun.

Enfin, l'évolutivité et la souplesse du logiciel permettent son amélioration constante.

L'acquisition de licences et la formation d'une première tranche du personnel technique au logiciel Autocad, logiciel de CAO/DAO (conception assistée par ordinateur & dessin assisté par ordinateur).

Cet outil primordial permet de communiquer, par l'intermédiaire de plans d'architectes, des informations techniques d'une extrême précision et universellement compréhensibles, en interne aussi bien qu'en externe, par les différents corps de métiers impliqués par les activités du CENTQUATRE :

- En interne :
 - Les plans précis des salles ont été remis à jour et servent de base à la réalisation, pour chacun des projets, de plans où figurent tous les éléments nécessaires aux équipes techniques pour accomplir leur travail sur le terrain :
 - Jauges des salles, avec positionnement des gradins et des assises
 - Scénographie, décor et accessoires

Éléments scéniques à mettre en œuvre
Plans d'implantation de la lumière
Plans d'implantation du son et de la vidéo
Circulation des publics

- En externe :

Ces plans sont communiqués aux différents partenaires artistiques et commerciaux, pouvant ensuite être validés par eux et devenir des éléments contractuels.

Ils sont pendant toute la chaîne de collaboration la référence commune avec les différents responsables techniques des compagnies invitées, et des partenaires commerciaux.

Cet outil est de même indispensable dans l'élaboration de dossiers importants, concernant notamment les travaux du bâtiment, la maintenance des équipements, le positionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, ainsi que les échanges divers avec les Commissions de sécurité.

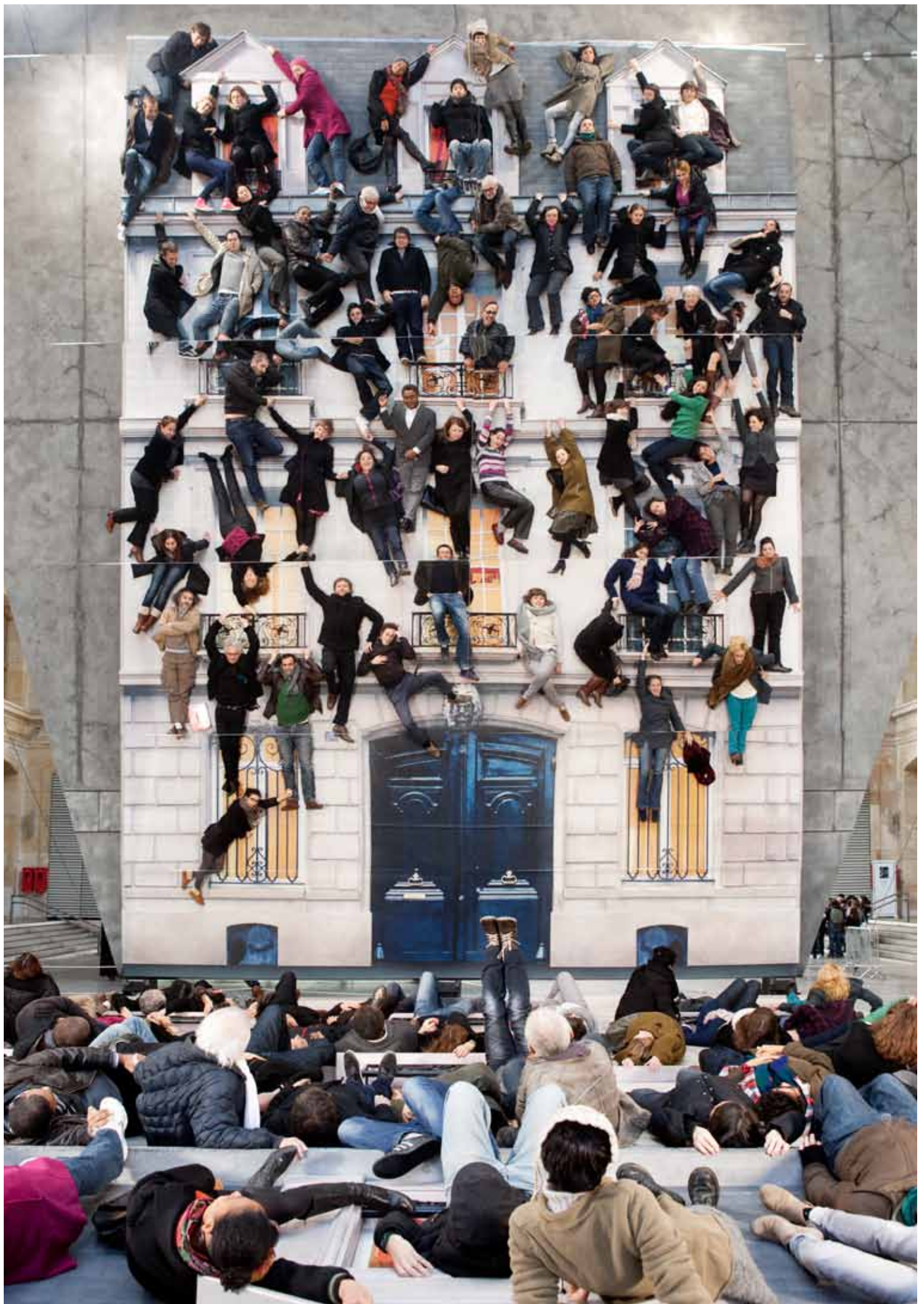
Le bâtiment

L'accroissement significatif de l'activité a mis en évidence le vieillissement prématuré d'une partie des équipements, ainsi qu'un certain nombre d'erreurs de conception qui prennent aujourd'hui une plus grande importance.

Un audit de l'état du bâtiment a donc été entrepris cette année par les services techniques du CENTQUATRE.

A l'appui de ce document, un travail de fond est en cours avec les services compétents de la DAC, de manière à améliorer et/ou maintenir la qualité des services fournis aux salariés, aux publics, aux équipes artistiques et aux partenaires commerciaux.

L'équipe du CENTQUATRE sur Bâtiment de Leandro Erlich © Henriette Desjonquères & Paul Fargues